

NCE/19/1900114 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

---

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Instituto Politécnico De Leiria

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Escola Superior De Artes E Design Das Caldas Da Rainha

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:

Artes do Som e da Imagem

1.3. Study programme:

Arts of Sound and Image

1.4. Grau:

Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:

Arte e Produção Audiovisual

1.5. Main scientific area of the study programme:

Art and Audiovisual Production

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):

213

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

120

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto):

4 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August 16th):

4 semesters

1.9. Número máximo de admissões:

25

1.10. Condições específicas de ingresso.

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Artes do Som e da Imagem:

- a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, em Som e Imagem, Cinema e cursos semelhantes ou em áreas artísticas e afins;*
- b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;*
- c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR;*
- d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR.*

1.10. Specific entry requirements.

May apply to the master in Arts of Sound and Image (henceforth designated as MASI):

- a) Holders of a BA degree or equivalent in Sound and Image, Cinema and in similar degrees or in artistic and related areas;*
- b) Holders of a foreign academic graduation degree, organized according to the principles of the Bologna Process by an adherent State;*
- c) Holders of a foreign BA degree, recognized as relevant by the Technical Scientific Council of ESAD.CR;*
- d) Holders of an academic, scientific or professional curriculum, recognized as attesting the capacity to carry out this programme by the Technical Scientific Council of ESAD.CR.*

1.11. Regime de funcionamento.

Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:

<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:

<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, campus 3 do Instituto Politécnico de Leiria sita na Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho, 2500321 Caldas da Rainha

1.12. Premises where the study programme will be lectured:

Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, campus 3 do Instituto Politécnico de Leiria sita na Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho, 2500321 Caldas da Rainha

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB):

[1.13._Regulamento-de-creditação-da-formação-e-experiência-profissional.pdf](#)

1.14. Observações:

O nome "Artes do Som e da Imagem" reflecte a definição de arte subjacente a esta proposta de mestrado, e que reenvia para a potência criadora das áreas tecnológicas que o compõem, Cinema e Vídeo, Fotografia, Som, e o modo de explorar, a partir delas, e para lá dos seus dispositivos convencionais, diferentes combinatórias entre as diferentes matérias do som e da imagem. Subjaz a esta proposta, um sentido alargado de audio-visual e não estritamente como categoria ou sub-disciplina da Comunicação Audiovisual e das áreas de Produção e Criação de Conteúdos para a Indústria Audiovisual de Informação e Comunicação. Este ponto é para nós fundamental para o entendimento do foco desta proposta, quer dos seus destinatários, potenciais estudantes, quer do mercado associado a este tipo de profissionais.

Aquilo que define este ciclo de estudos e que o posiciona como uma oferta singular é a ligação entre uma formação profissional especializada nas tecnologias audio-visuais do Cinema e Vídeo, Fotografia e Som, e a visão da criação artística contemporânea que acabámos de expor e que unifica cientificamente a sua estratégia formativa e pedagógica, sem que se constitua deste modo apenas como uma mera continuidade de um primeiro ciclo na área.

Pretende ainda abarcar a ideia já mencionada do criador como alguém que se define em contraposição aos confinamentos disciplinares, pela capacidade de domínio rigoroso e altamente qualificado da multiplicidade de elementos e meios que convoca e que atravessam a sua prática e todo o processo de trabalho criativo, desde a componente de investigação e artística, até à tecnológica e de disseminação, aprofundando a interligação irredutível entre estas dimensões.

Se o mestrado indica que se destina a alunos de Som e Imagem e Cinema, e se estes podem ser considerados os seus alvos naturais ou preferenciais, se considerarmos que o mestrado pretende dar continuidade ao Curso de Som e Imagem, da própria ESAD, no entanto, sublinhamos que a proveniência disciplinar destes alunos não é a da Comunicação Audiovisual stricto sensu, mas a da criação com meios audio-visuais e nas áreas de especialização tecnológica assinaladas. Por outro lado, dados os cruzamentos, hoje exponenciais, entre artes e meios audio-visuais que se pretende explorar, o mestrado foi pensado para receber estudantes vindos de outras áreas artísticas, desde que tenham alguma afinidade com as áreas tecnológicas do Cinema e Vídeo, da Fotografia e do Som, que comprove uma formação adequada aos conhecimentos básicos exigíveis. Aliás, é hoje uma evidência na criação

contemporâneas que os meios áudio-visuais são o media tecnológico com maior crescimento de utilização por todas as artes.

1.14. Observations:

Arts of Sound and Image accurately reflects the definition of art underlying this master's program, which concerns the creative power of the technological expertise areas of Cinema and Video, Photography, and Sound, and how to exploit, beyond their conventional devices, different arrangements between sound and image materials. Underlying this proposal is, thus, a broad sense of what audio-visual means, not strictly understood as a category or sub-discipline of Audiovisual Communication and of the areas of production and content creation for the Audiovisual Industry of Information and Communication. This point is important for us in order to explain the focus of this proposal, of its recipients, future students, and of the market associated with this type of professionals.

What defines this master's program is the connection between a specialized training in the technologies of Cinema and Video, Photography and Sound, and an understanding of contemporary creation such as described above, which scientifically unifies the master's training and learning strategy, and guarantees the continuation we seek for the first cycle in the area.

It also intends to embrace the idea of the artist as someone who defines himself in opposition to disciplinary confinement, through the ability to rigorously master and link a multiplicity of elements and media, from research and artistic components to technological and dissemination issues.

We emphasize that the disciplinary background of these students is not the Audiovisual Communication stricto sensu, but instead the areas of creation with audio-visual media and technologies, be it Cinema and Video, Photography or Sound.

The master is designed in order to get students from multiple artistic fields, provided that they have some affinity with the master's program technological areas of Cinema and Video, Photography and Sound, or portfolio that proves a previous training concerning the basic knowledge required.

2. Formalização do Pedido

Mapa I - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:

Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):

[2.1.2._Extrato_Ata n.º 6-2019_C. A. 08.10.2019_Acreditação cursos_comprimido.pdf](#)

Mapa I - Conselho Técnico-Científico

2.1.1. Órgão ouvido:

Conselho Técnico-Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):

[2.1.2._Extrato da Ata nº 12 2019 de 10 de setembro_CTC .pdf](#)

Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:

Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):

[2.1.2._Extrato da reunião 4_2019-compactado.pdf](#)

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição

3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

O mestrado em Artes do Som e da Imagem visa promover a formação de criadores que pretendam definir uma prática artística singular no âmbito das artes áudio-visuais, explorar modelos de produção flexíveis e criar uma abordagem focada nas estratégias artísticas mobilizadas, num âmbito especializado, ou no das passagens entre vários territórios. O mestrado pretende cobrir um vasto conjunto de modos de expressão: do cinema e vídeo - seja ficção, documentário, filme ensaio, cinema experimental ou animação - às artes sonoras e à fotografia, sem se esgotar neles. Mais do que em fórmulas profissionais fixas, o ênfase está no estímulo de um envolvimento criativo consequente, crítica e tecnicamente sustentado, durante o processo de trabalho. Neste sentido, cada estudante realiza um objecto de

natureza audio-visual, acompanhado de relatório, desenvolvidos num contexto interdisciplinar capaz de proporcionar competências técnicas, formais e conceptuais adequadas a cada trabalho de projeto.

3.1. The study programme's generic objectives:

The Master in Arts of Sound and Image wants to provide a solid, broad and indepth background for creators who wish to define a singular artistic practice within the audio-visual arts, to explore flexible models of production and create an approach focused in the chosen artistic strategies, either in a specialized area, or in the passages between several fields. The Master aims to cover a wide range of expressive modes: from film and video, whether fiction, documentary, film essay or experimental cinema and animation, to the sonic arts and photography, without being limited to them. The emphasis of the degree leans toward neither fixed professional formulas nor mere technical expertise, but rather toward a creative and critical engagement over the entire working process. Each student produces an audiovisual work, followed by a report, developed in an interdisciplinary context which aims to provide the technical, formal and conceptual skills appropriated to each project.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:

Garantir competências específicas para a inovação nas etapas de desenvolvimento do projeto em Artes do Som e da Imagem: nas metodologias de pesquisa, processos de escrita, estruturas de realização e produção, estratégias de exposição e exibição

Promover a autonomia para a experimentação tecnológica com vista à tomada de decisões adaptadas às necessidades de cada projeto

Garantir a especialização de competências técnicas em cinema e vídeo, fotografia e artes sonoras

Capacitar o desenvolvimento de uma estratégia discursiva própria que possa comunicar as decisões do criador – com o público, técnicos, produtores, programadores e outros agentes culturais

Incentivar o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho própria, que alie a capacidade crítica e a expressão material no panorama heterogéneo das tecnologias audio-visuais contemporâneas

Encorajar o envolvimento no currículo, na exploração da sua interdisciplinaridade e das possibilidades de concentração numa dada área disciplinar

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:

Enabling specific skills for innovation in the several developing stages of the project in Arts of Sound and Image: in research methodologies, writing processes, structures of working and production, exhibition and display strategies.

Promoting students' autonomy for technological experimentation having in sight the needs of each project.

Extending the expertise of technical skills in film and video, photography and the sonic arts.

Developing a proper discursive strategy capable of communicating the artist's own decisions with the public, technicians, producers, curators and other cultural agents.

Encouraging the development of a singular working methodology, able to articulate critical skills and material expression in the context of the heterogeneous panorama of contemporary audio-visual technologies.

Encouraging the involvement in the interdisciplinarity of the curriculum while concentrating on a chosen disciplinary area.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e, designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) é uma instituição pública de ensino superior comprometida com a formação integral dos cidadãos, a aprendizagem ao longo da vida, a investigação, a difusão e a transferência do conhecimento e cultura, a qualidade e a inovação, promovendo ativamente o desenvolvimento regional e a internacionalização.

Integrada no IPL, a ESAD.CR apresenta-se como uma escola vocacionada para a formação, criação e investigação no espectro alargado das artes e do design contemporâneos. A oferta formativa da escola combina uma abordagem que explora lógicas de aprendizagem e de desenvolvimento experimental, com uma investigação crítica sobre a receção das criações artísticas, favorecendo percursos autónomos de autoria/criação individual e coletiva. Nessa formação, a instituição assume como prioridade estratégica o desenvolvimento de formas de transferência, integração e inscrição dessas criações e desse conhecimento na sociedade e nos processos/instituições culturais. Essa passagem, do laboratório da criação para o mundo dos públicos e das instituições, é uma tarefa essencial na valorização económica, educativa e política da criação artística e cultural.

Neste sentido, o mestrado em Artes do Som e da Imagem nesta escola vem dar corpo a este processo simultaneamente de produção e criação artística e de transferência deste conhecimento gerado na escola, pretendendo constituir-se

como um laboratório activamente envolvido no estímulo de processos criativos capazes de se traduzirem na experimentação e constituição de formas emergentes de arte e cultura. Os objectivos de aprendizagem do curso, ao conciliarem especialização e interdisciplinaridade, querem contribuir para uma formação orientada para e pelos projectos audio-visuais, privilegiando o desenvolvimento maturado e consequente de portfólio pelos alunos, sempre que possível em articulação com projetos de investigação, e que se espera possa vir a integrar os circuitos artísticos, as redes de programação cultural. Por outro lado, apesar de centrado na vertente de criação, o mestrado supõe uma grande exigência e rigor do ponto de vista da formação tecnológica avançada ao nível das áreas audio-visuais do cinema e vídeo, da fotografia e das artes sonoras e todos os 'métiers' técnicos que lhes estão associados, quer se trate do trabalho de direcção de fotografia, do desenho de luz ou da captura e gravação de som, de dar forma a uma estrutura narrativa, de usar as técnicas de pós-produção de imagem e som, de composição e edição fotográfica, de design de som e programação sonora.

Este 2º ciclo integra assim uma estratégia de estender a formação iniciada pela licenciatura em Som e Imagem, de modo a exponenciar e dar uma efectiva consistência à vertente de criação artística pelos meios tecnológicos de

expressão audio-visual, consolidando a oferta formativa nesta área e dando-lhe uma redobrada legitimidade face à missão da instituição e ao seu projeto educativo, científico e cultural.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution and its educational, scientific and cultural project:

The Polytechnic Institute of Leiria (IPL) is a public institution of higher education committed to the integral formation of citizens, lifelong learning, research, dissemination and transfer of knowledge and culture, quality and innovation, actively promoting regional development and internationalization. Integrated in the IPL, the School of Arts and Design of Caldas da Rainha (ESAD.CR) dedicates itself to higher education and training in contemporary arts and design. Combining an approach that explores indepth learning and experimental development, with research in the reception of artistic creation, it emphasizes the autonomous development of both individual and collective pathways in authoring and creation. In its mission, the institution assumes as a priority the transferring, integration and inclusion of these creations and this knowledge in society and its processes and cultural institutions. This transfer, from the laboratory of creation to the world of audiences and institutions is an essential task both in economic terms but also for the arts education and the artistic and cultural creation.

In this sense, the master's degree in Arts of Sound and Image in this school will give substance to this process both of production and artistic creation and of transfer of this knowledge generated at the school, matching the institution's wishes to establish itself as a laboratory actively involved in the stimulation of creative and experimental processes able to translate into emerging forms of art and culture. The study programme learning outcomes and curriculum, while reconciling expertise and interdisciplinarity, want to contribute to an advanced training of the students both specialized and project oriented; the programme encourages the matured and consistent development of portfolio by students, whenever possible in conjunction with research projects, which is expected to waken the interest of artistic circuits and networks of cultural programming. On the other hand, though focused on aspects of creation, the Master's degree programme draws upon a very demanding and rigorous technological advanced training regarding the dominant audio-visual areas of the course, film and video, photography and sonic arts and all the technical métiers associated with it, be it the work of cinematography, the shaping of the light or sound recording, the use of script writing tools to structure a narrative, the use of postproduction techniques, or the use of photo editing techniques, sound design and sound programming.

This programme integrates thus a strategy to extend the training initiated by the degree in Sound and Image, by broadening and highlighting the aspects of artistic creation and audiovisual expression by technological means, thus consolidating the offer of the School in this area and giving it a heightened legitimacy in line with the mission of the institution and its educational, scientific and cultural project.

4. Desenvolvimento curricular

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura: Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation:

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - n.a.

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):

n.a.

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):

n.a.

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding the degree

Área Científica / Scientific Area	Sigla / Acronym	ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS	ECTS Mínimos optativos* / Minimum Optional ECTS*	Observações / Observations
-----------------------------------	-----------------	------------------------------------	--	----------------------------

Artes do Som e da Imagem/Arts of Sound and Image	ASI	102		
Ciências Sociais e Humanas/Human and Social Sciences	CSH/HSS	12		
Várias Áreas Científicas /Several Scientific Areas	VAC/SSA	6		
(3 Items)		120		0

4.3 Plano de estudos

Mapa III - n.a. - 1º Semestre/1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):

n.a.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):

n.a.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º Semestre/1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Projeto I/Project I	ASI	Semestral/Semester	324	PL: 60	12	
Laboratório de Criação I - Cinema e Vídeo/Lab I - Cinema and Video	ASI	Semestral/Semester	108	TP: 30	4	
Laboratório de Criação I -Fotografia /Lab I - Photography	ASI	Semestral/Semester	108	TP: 30	4	
Laboratório de Criação I - Artes Sonoras/Lab I - Sonic Arts	ASI	Semestral/Semester	108	TP: 30	4	
Opção Temática I/Thematic Option I	VAS/VSA	Semestral/Semester	81	TP: 30	3	
Imagens e Ideias do Mundo/ Images and Ideas of the World	CSH/HSS	Semestral/Semester	81	TP: 30	3	
(6 Items)						

Mapa III - n.a. - 2º Semestre/ 2nd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):

n.a.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):

n.a.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Semestre/ 2nd Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Projeto II/Project II	ASI	Semestral/Semester	324	PL: 60	12	
Laboratório de Criação II - Cinema e Vídeo/Lab II -Cinema and Video	ASI	Semestral/Semester	108	TP: 30	4	
Laboratório de Criação II -Fotografia /Lab I - Photography	ASI	Semestral/Semester	108	TP: 30	4	
Laboratório de Criação II - Artes Sonoras/Lab I - Sonic Arts	ASI	Semestral/Semester	108	TP: 30	4	

Opção Temática II/Thematic Option II	VAC/VSA	Semestral/Semester	81	TP: 30	3
Questões e Debates do Contemporâneo/Contemporary Debates	CSH/HSS	Semestral/Semester	81	TP: 30	3

(6 Items)

Mapa III - n.a. - 3º Semestre 3rd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):

n.a.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):

n.a.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Semestre 3rd Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Projeto III/Project III	ASI	Semestral/Semester	486	PL:60	18	
Seminário de investigação/Research Seminar	CSH/HSS	Semestral/Semester	162	S: 45	6	
Questões de Método /Questions of Method	ASI	Semestral/Semester	162	TP: 45; OT: 15	6	As horas OT correspondem ao acompanhamento individual de cada estudante pelo(s) orientador(es)

(3 Items)

Mapa III - n.a. - 4º Semestre 4rd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):

n.a.

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):

n.a.

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

4º Semestre 4rd Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Projecto Final /Final Project	ASI	Semestral/Semester	810	OT (nota)	30	As horas OT correspondem ao acompanhamento individual de cada estudante pelo(s) orientador(es)

(1 Item)

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Projeto I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Projeto I

4.4.1.1. Title of curricular unit:*Project I***4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:***ASI***4.4.1.3. Duração:***Semestral/Semester***4.4.1.4. Horas de trabalho:***324***4.4.1.5. Horas de contacto:***PL: 60***4.4.1.6. ECTS:***12***4.4.1.7. Observações:***<sem resposta>***4.4.1.7. Observations:***<no answer>***4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):***Diogo Lopes Saldanha***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):***a1. Compreender o que é um dispositivo audio-visual e quais as suas fases processuais**a2. Compreender todas as etapas de um projeto audio-visual**b1. Saber relacionar a obra e o lugar do fazer audio-visual**c1. Saber formular, apresentar, concretizar e defender um projeto audio-visual**c2. autonomizar processos de pesquisa, concepção e construção do projeto.***4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):***a1. Understanding what is an audio-visual device and which are its procedural stages;**a2. Understanding all the stages involved in an audio-visual project.**b1. Learning to relate the work and the place of audio-visual making.**c1. Knowing how to formulate, introduce, implement and defend an audio-visual project;**c2. Being able to conduct autonomous research processes, the design and construction of the project.***4.4.5. Conteúdos programáticos:***Em Projeto I pretende-se que o aluno:**1. experimente diversos fazeres do audio-visual**2. articule linhas de trabalho com um ou vários media audio-visuais**3. desenvolva respostas e concretize objetos audio-visuais face a diversos desafios propostos.***4.4.5. Syllabus:***In Project I it is welcomed that the students:**1. experiment with various media in the audio-visual field;**2. develop work focused on lines of articulation within one or more than one audio-visual media;**3. test possibilities and produce audio-visual objects engaged with the course proposed challenges.***4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:***1 - a1, b1 e c2**2 - a1, b1 e c1**3 - a2, b1, c1 e c2***4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:**

- 1 -a1, b1 e c2
- 2 - a1, b1 e c1
- 3 - a2, b1, c1 e c2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial

1. *Partilha de referências e visionamento comentado de exemplos e casos relevantes para enquadrar e fornecer ideias para o desenvolvimento dos projetos audio-visuais*
2. *exercícios práticos focados nos processos individuais de trabalho que potenciem interrogações conceptuais e materiais despoletadas pelos projetos em curso*
3. *acompanhamento individualizado de cada projeto, através da troca de sugestões e referências entre estudantes e os docentes, bem como de apresentações e discussões que marcam o desenvolvimento do trabalho*

Autónoma

4. *Os estudantes preparam trabalho para Projecto, às vezes submetendo-o antes das aulas, outras mostrando work in progress no espaço oficial da disciplina*

Avaliação

contínua - apresentações faseadas do work in progress

final - Mostra e discussão crítica do corpus de trabalho produzido no semestre

exame - mostra e discussão crítica do corpus de trabalho produzido ao longo do semestre e exige que este tenha sido acompanhado pelo docente

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

classroom

1. *Teachers and students share references and comment on relevant examples to framing and providing ideas for the development of the audio-visual projects*
2. *Practical exercises focused on the individual processes of work which might boost conceptual and material questions triggered by the work in progress*
3. *Individual supervising of each audio-visual project, through the exchange of references between students and teachers, as well as presentations and discussions that mark the development of the work*
4. *Students prepare work for the course and are expected to submit it before classes or to present their work in progress in class*

Assesment

Continuous - regular presentations of the work in progress

Final - presentation and critical discussion of a consistent body of work, developed over the span of the course

Exam - presentation and critical discussion of a consistent body of work developed during the semester; the project must have been supervised by the teacher.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino utilizadas contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

Presencial

- *Ensino teórico a1, a2, b1*
- *Ensino teórico-prático a1, a2, b1, c1, c2*
- *Orientação tutorial a1, a2, b1, c1, c2*

Autónoma

- *Estudo a1, a2, b1, c1, c2*

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The teaching methodologies used in this course contribute to the intended learning outcomes as follows:

Presencial

Lectures a1, a2, b1

theoretical and practical a1, a2, b1, c1, c2

tutorial orientation

a1, a2, b1, c1, c2

autonomous

Study a1, a2, b1, c1, c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

The course bibliography will be suggested according to the individual needs of the students' projects.

Bishop, C. ed. (2006) Participation. MIT Press

Bradley, W. & Charles E. eds. (2007) Art & Social Change: A Critical Reader. London: Tate Publishing / Afterall

Cartwright, L. & Sturken, M. (2001) Practices of looking - an introduction to visual culture. Oxford: Oxford University Press.

Coles. A. ed. (2000) Site specificity: the ethnographic turn. London: Black Dog Publishing.

Foster H., Alain, B. Y., Krauss R. & Buchloh, B. (2005) Art since 1900, Modernism, Antimodernism, Postmodernism. Thames and Hudson.

Stiles, K. & Selz, P. eds. (2000) Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artists' writings. California.

Suderberg, E. (2000) Space, Site, Intervention: Situating Installation Art. University of Minnesota Press.

Wallis, B. & Tucker, M. eds. (1989) Blasted allegories: an anthology of writing by contemporary artists, New Museum of Contemporary Art. NY: MIT Press

Mapa IV - Laboratório de Criação I - Cinema e Vídeo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Laboratório de Criação I - Cinema e Vídeo

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Lab I - Cinema and Video

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

108

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP: 30

4.4.1.6. ECTS:

4

4.4.1.7. Observações:

Ao mesmo tempo que é esperado que a partir de Projeto II, os estudantes iniciem a produção de um corpus de trabalho tendencialmente conducente ao seu projeto final - que começa a ser progressivamente implementado e alterado em resposta ao feedback de Projeto I e das outras disciplinas do currículo - nos Laboratórios pretende-se que cada área disciplinar e tecnológica, o Cinema e o Vídeo, a Fotografia e as Artes Sonoras, enfatize a criação de trabalho específico e o desenvolvimento de um vocabulário crítico, primeiro direccionando-o para a experimentação livre de técnicas e materiais, e depois dando resposta a questões técnicas e estéticas de um ponto de vista mais pessoal, permitindo antecipar e começar a pôr à prova exigências e necessidades que o próprio Projeto Final determinará. Os alunos, em cada semestre, terão formação especializada nas três áreas tecnológicas, já que os Laboratórios funcionarão de forma modular, seja ocorrendo em simultâneo, seja encadeando-se uns nos outros.

4.4.1.7. Observations:

At the same time as from Project II, students are expected to start producing a corpus of work that tends to lead to their final project - which begins to be progressively implemented and changed in response to feedback from Project I and the other courses of the programme's curriculum - in the Laboratories it is intended that each disciplinary and technological area, Cinema and Video, Photography and Sonic Arts, emphasize the creation of specific work and the development of a critical vocabulary, first directing it to the free experimentation of techniques and materials, and then giving response to technical and aesthetic questions from a more personal point of view, allowing them to anticipate and begin to test the needs that the Final Project itself will determine. Each student, in each semester, will have specialized training in the three disciplinary and technological areas, as the Laboratories will function in a modular way, overlapping and interlocking with each other.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Isabel Coelho de Aboim Inglês

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- a1. Conhecimentos técnicos e teóricos avançados na áreas do cinema e vídeo adequando-os aos exercícios e projectos a desenvolver*
- a2. Entender a mecânica dos dispositivos videográficos na formalização prática de uma linguagem ou o desenvolvimento de abordagens experimentais*
- a3. Perceber a ligação dos meios aos modelos de representação, e sua desconstrução, através de exemplos*
- b1. Desenvolvimento de competências processuais e técnicas na área do cinema e vídeo*
- b2. Capacidade de identificação e aplicação de metodologias em novas situações, adequando as técnicas ao discurso artístico*
- b3. Definir estratégias de experimentação e trabalho na execução de exercícios e projetos específicos*
- c1. desenvolver capacidade crítica perante processos e resultados obtidos*

c2. Planear materiais, meios e processos a utilizar na criação de um discurso audio-visual proposto ou na produção de objectos cinematográficos de natureza diversa

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. Advanced theoretical and technical knowledge on video and film, adapting them to the projects to be developed*
- a2. Understanding the film and video mechanics and videographic devices on the formalization of an audio-visual discourse*
- a3. Understanding the connection of mediums and models of representation (and their deconstruction) through examples)*

b1. Development of procedural and technical skills in the field of film and video

b2. Capacity of identification and application of methodologies in new situations, adapting the techniques to an artistic discourse

b3. Setting strategies of work and experimentation concerning the development of the proposed exercises and projects

By performing specific exercises:

c1. To develop the critical capacity regarding the processes of making and the obtained results

c2. Planning of materials, means and procedures to be used, in order to establish the proposed audio-visual discourse and to produce cinematographic works of different kinds.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

cv1. Preparação de um filme a realizar, associando à concepção visual e sonora a exploração de técnicas fotográficas – lentes e dispositivos de registo, controlo dos elementos da luz.

cv2. Realização de exercícios preparatórios de filmagem aplicando uma metodologia exploratória, consoante a especificidade do objecto (animação, ficção, documentário ou ensaio) que permitam solidificar conceitos e práticas.

cv3. Desenvolvimento de técnicas cinematográficas no controlo avançado dos dispositivos de registo videográfico

cv4. O trabalho de imagem na construção e preparação para a captação – dispositivos e modos.

Relação entre os elementos – Objecto (espaço) , iluminação (condições de luz em relação ao objecto e à câmara), Câmara (posicionamento em relação ao objecto – fixo ou em movimento; condições de registo).

cv5. Iluminação e fotometria. O controlo de ambientes luminosos através da mecânica de luz – fontes de luz e superfícies luminosas, características, tipologias e equipamento.

4.4.5. Syllabus:

cv1. Preparation of a film to be made, associating the visual and sound design with the the exploration of photographic techniques - lenses and recording devices, control of light elements.

cv2. Preparatory filming exercises, which apply an exploratory methodology, depending on the specificity of the object, be it an animation or a fiction, a documentary or an essay.

cv3. Development of cinematographic techniques in advanced control of video recording devices - light control - exposure - mastery of camera and light equipment.

cv4. Imaging work in the construction and preparation for recording - devices and modes.

Relationship between elements - Object (space), illumination (lighting conditions in relation to the object and camera), Camera (positioning in relation to the object - fixed or moving; recording conditions).

cv5 Lighting and photometry. Control of lighting environments through light mechanics - light sources and light surfaces, features, typologies and equipment.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

cv1 a1,a2,a3,b1,b3,c2

cv2 a1,a2,a3,b1,b3,c2

cv3 - a1,b1,c2

cv4 – a1,a2,a3,b1,b2,b3

cv5 - a1,a2,a3,b1,b2,b3

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

cv1 a1,a2,a3,b1,b3,c2

cv2 a1,a2,a3,b1,b3,c2

cv3 - a1,b1,c2

cv4 – a1,a2,a3,b1,b2,b3

cv5 - a1,a2,a3,b1,b2,b3

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:

Teórico/Técnico - Estabelecimento de bases teóricas e técnicas avançadas na área do cinema e do vídeo, nas suas diferentes componentes quer de registo, quer de apresentação/difusão.

Técnico/Prática - Desenvolvimento de exercícios práticos de experimentação e investigação das práticas videográficas. Desenvolvimento conjunto de projectos na sua implementação técnica e prática.

Autónomo - Capacidade de experimentação, de investigação e reflexão com os meios e materiais

Avaliação: A disciplina sendo eminentemente oficial deverá ser feita em avaliação contínua

Contínua

A avaliação é contínua e presencial de concretização de exercícios modulares :

Av. C = 40% + Av. Ex.Final = 60% (critérios: modos e meios de execução, coerência de processos; uso expressivo dos mesmos).

EXAME - Todos os trabalhos executados em avaliação contínua, com incidência no final + apresentação de relatório e defesa técnica do mesmo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):**Methodology:**

Theoretical / Technical - Establishment of advanced theoretical and technical bases in the area of cinema and video, in their different components, both recording and presentation / diffusion.

Technical / Practice - Development of practical exercises for experimentation and investigation of videographic practices. Joint project development in its technical and practical implementation.

Autonomous - Capacity for experimentation, research and reflection with the media and materials. Assessment: The course being eminently given in workshop mode, its assessment should be continuous.

Continuous assessment:

modular exercises = 40% + Final Exercise = 60% (modes and means of execution; consistency of processes; expressive use of them).

EXAM - All works presented in the continuous assessment, with special focus on the final one + presentation of report and technical defense thereof.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Através da utilização de exemplos promove-se a execução de exercícios que fomentem o aperfeiçoamento técnico e teórico ligado à área do cinema e do vídeo, incentivando com isto a experimentação e investigação prática, como meio quer de reflexão, quer de criação e formação de um discurso criativo próprio.

Assim as aulas dividir-se-ão em aulas expositivas e de proposta de exercícios; pesquisa e desenvolvimento oficial; agregação e finalização de exercícios. Ao aluno é igualmente pedido que complemente a investigação e prática autónoma e em grupo de exercícios, argumentando as suas escolhas e resultados conducentes do trabalho desenvolvido.

Teórico/Técnico – a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2

Técnico/Prática – a1,a2,b1,b2,b3

Autónomo – a1,a2,a3,b1,b2,c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The use of examples promotes the execution of exercises that foster the technical and theoretical improvement related to the audio-visual areas, allowing practices of experimentation as a means of reflection, as well as the creation of potentialities and the formation of a creative discourse. Thus, the classes will be divided into lectures and exercises briefings, research work and development, aggregation and completion of exercises. The student is also asked to complement the autonomous and group research and practice, by discussing his/her choices and the results leading to the developed work.

Theoretical/Technical – a1,a2,a3,b1,c1,c2

Technical/Practical – a1,a2,b1,b2,b3

Autonomous -a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Aumont, J. (1995). L'oeil interminable. Paris: N. Éd. Séguier

Brown,B. (2011). CINEMATHOGRAPHY theory and Practice; NY & London: Focal Press

HurbisCherrier, M. (2013). Voice & Vision a creative approach to narrative film & DV production (2º ed.) NY & London: Focal Press

LANGFORD,M; BILISSI, E (2011)· Langford's Advanced Photography; Oxford,FOCAL Press

Zettl, H. (2007). Sight Sound Motion Applied Media Aesthetics (7º ed.). Belmont, California, EUA: Wadsworth

Mapa IV - Laboratório de Criação I_Fotografia**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

Laboratório de Criação I_Fotografia

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Lab I - Photography

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:*Semestral/Semester***4.4.1.4. Horas de trabalho:***108***4.4.1.5. Horas de contacto:***TP: 30***4.4.1.6. ECTS:***4***4.4.1.7. Observações:**

Ao mesmo tempo que é esperado que a partir de Projeto II, os estudantes iniciem a produção de um corpus de trabalho tendencialmente conducente ao seu projeto final - que começa a ser progressivamente implementado e alterado em resposta ao feedback de Projeto I e das outras disciplinas do currículo - nos Laboratórios pretende-se que cada área disciplinar e tecnológica, o Cinema e o Vídeo, a Fotografia e as Artes Sonoras, enfatize a criação de trabalho específico e o desenvolvimento de um vocabulário crítico, primeiro direccionando-o para a experimentação livre de técnicas e materiais, e depois dando resposta a questões técnicas e estéticas de um ponto de vista mais pessoal, permitindo antecipar e começar a pôr à prova exigências e necessidades que o próprio Projeto Final determinará. Os alunos, em cada semestre, terão formação especializada nas três áreas tecnológicas, já que os Laboratórios funcionarão de forma modular, seja ocorrendo em simultâneo, seja encadeando-se uns nos outros.

4.4.1.7. Observations:

At the same time as from Project II, students are expected to start producing a corpus of work that tends to lead to their final project - which begins to be progressively implemented and changed in response to feedback from Project I and the other courses of the programme's curriculum - in the Laboratories it is intended that each disciplinary and technological area, Cinema and Video, Photography and Sonic Arts, emphasize the creation of specific work and the development of a critical vocabulary, first directing it to the free experimentation of techniques and materials, and then giving response to technical and aesthetic questions from a more personal point of view, allowing them to anticipate and begin to test the needs that the Final Project itself will determine. Each student, in each semester, will have specialized training in the three disciplinary and technological areas, as the Laboratories will function in a modular way, overlapping and interlocking with each other.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*Pedro Letria***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- a1. Adquirir conhecimento sobre a formação da imagem através de processos digitais.*
- a2. Actualizar e consolidar procedimentos de edição de imagem.*
- a3. Integrar a prática processual em contextos críticos e históricos.*
- a4. Potenciar a autonomia técnica e criativa a partir da configuração individual de uma linguagem fotográfica.*
- b1. Compreensão prática dos dispositivos de captação de imagem digitais.*
- b2. Capacidade de identificação e aplicação de metodologias de captação e edição, de acordo com o objectivo final desejado.*
- b3. Definir estratégias de experimentação e produção na execução de exercícios e projetos específicos.*
- c1. Proficiência no uso de máquinas DSLR e aplicações de edição de imagem.*
- c2. Desenvolver e sustentar capacidade crítica perante resultados desejados e a sua concretização, a partir da sua comparação teórica e histórica.*
- c.3 Sistematizar processos, meios e materiais a utilizar na criação de um trabalho fotográfico.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a.1 Acquire knowledge on how the image is created digitally.*
- a.2 Update and consolidate image editing techniques.*
- a.3 Place processes within critical and historical perspectives.*
- a4. Enhance the technical and creative autonomy through the individual configuration of a photographic language.*
- b.1 Practical understanding of how digital imaging devices work.*
- b.2 Ability to identify and choose imaging and editing options in line with desired outcomes.*
- b.3 Define experimental strategies and procedures for exercises and specific projects.*
- c.1 Proficiency with DSLR and image editing tools.*
- c.2 Develop and sustain criticality in light of anticipated results and their outcomes, through their theoretical and historical comparison.*
- c.3 Systematize processes, media*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. *Questões teóricas e práticas específicas da fotografia digital enquanto tecnologia e medium expressivo: introdução ao pixel e ao sensor.*
2. *Desenvolvimento de capacidades no manuseamento de câmaras digitais de diferentes formatos (APS-C, Full Frame) e digitalizador (Epson V800).*
3. *Iniciação e aprofundamento das técnicas de edição digital (Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw).*
4. *Experimentação com ISO e tratamento de ruído digital; equilíbrio de brancos.*
5. *Aprofundamento das técnicas de medição de luz através do histograma (fotometria) e de exposição em sensor (ETTR).*
6. *Desenvolvimento e personalização de fluxos de trabalho digital*
7. *Gestão de activos: ficheiros digitais— tipos e adequação; armazenamento e partilha.*
8. *Aprofundamento das técnicas de impressão de ficheiros em diferentes tipos de papel, em jacto de tinta com tinteiros de pigmento de cor.*
9. *Leitura textos críticos e o seu enquadramento histórico.*
10. *Apresentação de obras autorais e análise da sua estrutura e produção.*

4.4.5. Syllabus:

1. *Introduction to the pixel: theory and practice specific to digital photography as both a technology and expressive medium.*
2. *Develop skills in the handling of different format sensor cameras (APS-C, Full Frame) and scanner (Epson V800).*
3. *Introduction and intermediate level image editing applications (Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw).*
4. *ISO experimentation and Noise Reduction; White Balance.*
5. *Strengthening of light measurement skills using the histogram and sensor technology (ETTR).*
6. *Development of a digital workflow.*
7. *Asset management: digital files—types and usage; storage and usability.*
8. *Exploration of printing techniques on different types of paper, using inkjet technology and pigment-based inks.*
9. *Reading and debate of pertinent critical texts within a historical perspective.*
10. *Presentation and analysis of acknowledged works, looking at their structure and production*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- O objetivo a1 corresponde aos conteúdos 1,2*
O objetivo a2 corresponde ao conteúdo 3
O objetivo a3 corresponde aos conteúdos 9,10
O objetivo a4 corresponde ao conteúdo 6
O objetivo b1 corresponde aos conteúdos 1,2
O objetivo b2 corresponde aos conteúdos 2,3,4,5,6
O objetivo c1 corresponde ao conteúdo 2
O objetivo c2 corresponde aos conteúdos 9,10
O objetivo c3 corresponde aos conteúdos 6,8

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

- Objective a1 corresponds to syllabus 1,2*
Objective a2 corresponds to syllabus 3
Objective a3 corresponds to syllabus 9,10
Objective a4 corresponds to syllabus 6
Objective b1 corresponds to syllabus 1,2
Objective b2 corresponds to syllabus 2,3,4,5,6
Objective c1 corresponds to syllabus 2
Objective c2 corresponds to syllabus 9,10
Objective c3 corresponds to syllabus 6,8

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):**Metodologia:**

Teórico/Técnico - Estabelecimento de bases teóricas e técnicas nas áreas da fotografia digital, nas suas diferentes componentes quer de captação, quer de edição.

Técnico/Prática - Desenvolvimento de exercícios práticos de experimentação e investigação das práticas fotográficas e informáticas.

Autónomo - Capacidade de experimentação, de investigação e reflexão com os meios e materiais

Avaliação:

A disciplina sendo eminentemente oficial deverá ser avaliada de forma contínua.

Contínua - A avaliação é contínua e presencial, através da concretização de exercícios modulares: Aval. Cont. 75% + Aval. Exercício Final 25% (modos e meios de execução, coerência de processos; uso expressivo dos mesmos).

EXAME - Todos os trabalhos executados em avaliação contínua, com incidência no final + apresentação de relatório e defesa técnica do mesmo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):**Methodology:**

Theoretical / Technical - Theoretical bases and techniques of digital photography, in their different components, both capture and editing.

Technical / Practical - development of practical and experimental exercises and research on photographic and computer practices.

Autonomous - ability to develop, research and experiment within the medium.

Final and continuous assessment

The continuous assessment depends on class attendance and implies the conclusion of modular exercises:

Continuous 75% + Final Exercise 25%

EXAM

All work performed during the continuous assessment with incidence on the final project, plus a presentation of a report and its technical defense.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As aulas serão divididas em aulas expositivas e de proposta e discussão de exercícios; produção e desenvolvimento oficial; materialização e apresentação de exercícios. Será igualmente pedido ao aluno que complemente a investigação e prática (autónoma e em grupo) com os argumentos das escolhas que condicionaram o trabalho desenvolvido.

Teórico/Técnico –

a1, a3, b1, c2

Técnico/Prática –

a2, a4, b2, b3, c1, c3

Autónomo –

a2, a3, a4, b2, b3, c1, c3

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Classes shall be split between lectures and exercise discussions, field production and development of lab skills; completion and assessment of exercises. Students shall also be asked to complement their responses with the reasons for their choices in relation to the outcomes.

Theoretical/Technical –

a1, a3, b1, c2

Technical/Practical –

a2, a4, b2, b3, c1, c3

Autonomous –

a2, a3, a4, b2, b3, c1, c3

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Barthes, Roland (2000). A Câmara Clara, Lisboa, Lisboa: Edições 70

Fontcuberta, Joan (2014). Pandora's Camera, London: Mack

Evening, Martin (2018). Adobe Photoshop CC for Photographers 2018, London: Routledge

Mapa IV - Laboratório de Criação I - Artes Sonoras

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Laboratório de Criação I - Artes Sonoras

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Lab I - Sonic Arts

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

108

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP: 30

4.4.1.6. ECTS:

4

4.4.1.7. Observações:

Ao mesmo tempo que é esperado que a partir de Projeto II, os estudantes iniciem a produção de um corpus de trabalho tendencialmente conducente ao seu projeto final - que começa a ser progressivamente implementado e alterado em resposta ao feedback de Projeto I e das outras disciplinas do currículo - nos Laboratórios pretende-se que cada área disciplinar e tecnológica, o Cinema e o Vídeo, a Fotografia e as Artes Sonoras, enfatize a criação de trabalho específico e o desenvolvimento de um vocabulário crítico, primeiro direccionando-o para a experimentação livre de técnicas e materiais, e depois dando resposta a questões técnicas e estéticas de um ponto de vista mais pessoal, permitindo antecipar e começar a pôr à prova exigências e necessidades que o próprio Projeto Final determinará. Os alunos, em cada semestre, terão formação especializada nas três áreas tecnológicas, já que os Laboratórios funcionarão de forma modular, seja ocorrendo em simultâneo, seja encadeando-se uns nos outros.

4.4.1.7. Observations:

At the same time as from Project II, students are expected to start producing a corpus of work that tends to lead to their final project - which begins to be progressively implemented and changed in response to feedback from Project I and the other courses of the programme's curriculum - in the Laboratories it is intended that each disciplinary and technological area, Cinema and Video, Photography and Sonic Arts, emphasize the creation of specific work and the development of a critical vocabulary, first directing it to the free experimentation of techniques and materials, and then giving response to technical and aesthetic questions from a more personal point of view, allowing them to anticipate and begin to test the needs that the Final Project itself will determine. Each student, in each semester, will have specialized training in the three disciplinary and technological areas, as the Laboratories will function in a modular way, overlapping and interlocking with each other.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Ana Carrasco

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- a1. Aquisição de conhecimentos técnicos e teóricos na áreas da Som, Acústica e Psicoacústica, adequando-os aos exercícios e projectos a desenvolver;*
- a2. Entender a mecânica dos dispositivos na formalização prática de diferentes aspectos sonoros e com diversas abordagens experimentais;*
- b1. Desenvolvimento de competências processuais e técnicas adequadas ao desenvolvimento e execução de exercícios e desenvolvimento de projectos;*
- b2. Capacidade de identificação e aplicação de metodologias em novas situações, adequando as técnicas ao discurso artístico;*
- b3. Definir estratégias de experimentação e trabalho na execução de exercícios e projetos específicos;*
- c1. Desenvolver capacidade crítica perante processos e resultados obtidos;*
- c2. Planear materiais, meios e processos a utilizar na criação experimental proposta;*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. Acquire technical and theoretical knowledge in the areas of sound, Acoustics and Psychoacoustics adapting them to the exercises and projects to be developed.*
- a2. Understand the mechanics of the devices in the practical formalization of different sound aspects and with several experimental approaches.*
- b1. Development of procedural and technical skills appropriate to the development of implementation of exercises and project development.*
- b2. Ability to identify and apply methodologies in new situations, adapting techniques to artistic discourse and projects.*
- b3. Setting strategies of work and experimentation concerning the development of the proposed exercises and projects.*
- c1. Develop critical capacity regarding the processes of making and the obtained results.*
- c2. Planning of materials, means and processes to be used in the proposed experimental creation.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

O Laboratório de Criação I centra-se nos seguintes pontos:

- as1. Compreensão do som nas vertentes física, acústica e psicoacústica*
- as2. Exploração prática do som nas vertentes física, acústica e psicoacústica*
- as3. Aplicação dos conteúdos referidos em práticas sonoras de carácter artístico*

4.4.5. Syllabus:

Lab I emphasizes aesthetics and innovation in the three main disciplinary areas of the Sonic Arts. It will be concerned with:

- as1. Understanding sound in the physical, acoustic and psychoacoustic strands.*
- as2. Practicing sound exploration in the physical, acoustic and psychoacoustic strands.*
- as3. Application of the contents referred to in sound practices of artistic character.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

as1 - a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2

as2 - a2, b2, b3, c1, c2

as3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

as1 - a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2

as2 - a2, b2, b3, c1, c2

as3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- *Metodologia*

Teórico/Técnica: Estabelecimento de bases teóricas e técnicas avançadas como suporte para a componente prática e experimental.

Técnico/Prática: Desenvolvimento de exercícios práticos de experimentação e investigação

Autónomo: Capacidade de experimentação, de investigação e reflexão a partir dos meios e materiais facilitados.

- *Avaliação*

Tipo de avaliação: Contínua.

Avaliação Contínua: presencial (P) em conjunto com a resolução dos trabalhos propostos (TP) e trabalho final (TF) da disciplina

Peso da avaliação contínua: P 10% + TP 40% + TF 50%

Exame: Apresentação de todos os trabalhos executados em avaliação contínua, com incidência no trabalho no final + apresentação de relatório e defesa do mesmo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

- *Methodology*

Theoretical / Technical: Establishment of advanced theoretical and technical bases as support for the practical and experimental component.

Technical / Practical: Development of practical experimentation and research exercises

Autonomous: Ability to experiment, research and reflection from the means and materials facilitated

- *Assessment*

Type of assessment: continuous.

Continuous assessment: Class attendance (P) together with the resolution of the proposed work (TP) and final work (TF) of the course.

Weight of Continuous assessment: P 10% + TP 40% + TF 50%.

Exam: Presentation of all work performed during the continuous assessment with incidence in the final work + presentation of a report and defense.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Através da utilização de exemplos promove-se a execução de exercícios que fomentem o aperfeiçoamento técnico e teórico ligado às áreas de som, acústica e psicoacústica, continuando com isto práticas de experimentação como meio quer de reflexão, quer de criação de potencialidades e formação de um discurso criativo próprio.

Assim as aulas dividir-se-ão em aulas expositivas e de proposta de exercícios; pesquisa e desenvolvimento oficial; agregação e finalização de exercícios. Pede-se ao aluno que complementa a investigação e prática autónoma, argumentando as suas escolhas e resultados conducentes do trabalho desenvolvido.

Teórico/Técnico – a1,a2,,b1,c1,c2

Técnico/Prática – a1,a2,b1,b2,b3

Autónomo – a1,a2,,b1,b2,c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Through the use of examples, the implementation of practical exercises aims at fostering technical and theoretical improvement related to the areas of sound, acoustics and psychoacoustics, thus continuing experimentation practices as a means of reflection, as well as the creation of potentialities and formation of a personal creative discourse.

Thus, the classes will be divided into lectures and exercises proposals, research and workshop development, aggregation and completion of exercises. Students are expected to complement their autonomous research and practice by arguing their choices and outcomes leading to their work.

Theoretical/Technical – a1,a2,b1,c1,c2

Technical/Practical – a1,a2,b1,b2,b3

Autonomous – a1,a2,b1,b2,c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Augoyard, J. F., McCartney, A., Torgue, H., & Paquette, D. (2006). Sonic experience: a guide to everyday sounds. Montreal ; Ithaca: McGillQueen's UP.

Borgo, D. (2005). Sync or Swarm: Organising Music in a Complex Age. Continuum.

Chadaby, Joel (1997), Electric Sound, Prentice Hall.

Ermann, Michael (2015), Architectural Acoustics Illustrated, 2nd Ed. John Willey and sons.

Everest, Alton (2015), Master Handbook of Acoustics, 6th Ed, MacGraw-Hill.

Henrique, Luis (2015), Acustica Musical, Gulbenkian.
Holmes, Tom (2012), Electronic and Experimental Music, Routledge.
Kahn, D. (2001). Noise water meat: a history of sound in the arts. Massachussets: MIT Press.
Manning, Peter (2013), Electronic and Computer Music, Oxford.

Mapa IV - Opção Temática I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Opção Temática I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Thematic Option I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

VAC/VSA

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

81

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP: 30

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

Nas Opções Temáticas trata-se de propor e discutir tópicos considerados relevantes e de interesse, quer no âmbito da área dominante do curso, ASI, quer vindos de outras áreas científicas. No início de cada ano, os professores do curso, consideram a forma e o conteúdo mais conveniente para a disciplina, oferecendo assim a oportunidade de auscultar o estado da arte de cada uma das áreas tecnológicas e expressivas dominantes do curso e, ao mesmo tempo, garantir, no interior de um estrutura formatada, a necessária e desejada renovação temática e problemática. As opções podem também ser a ocasião para propor convidados, cineastas e artistas.

Opção Temática I, trabalhará preferencialmente questões associadas ao Cinema e do Vídeo e ao cruzamento dos vários media; na actual proposta será exemplificada com conteúdos de duas UC possíveis, Cinema de Animação e Documentário Etnográfico

4.4.1.7. Observations:

The Thematic Options are intended to propose and discuss topics considered relevant and of interest, either within the dominant area of the course, ASI, or from other scientific areas. At the beginning of each year, the teachers of the programme find the most convenient contents for the course, thus offering the opportunity to pay attention to the state of the art of each of the dominant technologies and expressive areas of the course, while at the same time ensuring, within a formatted structure, the necessary and desired thematic and problematic renewal. Options may also be the occasion to propose guests, filmmakers and artists.

Thematic Option I, will work preferably issues associated with Cinema and Video and the intertwining of various media; the current proposal will be exemplified with contents of two possible CU, Animation Cinema and Ethnographic Documentary.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Fernando Galrito

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a1. Aprofundar a investigação e aumentar conhecimentos relativos à criação nas áreas disciplinares do cinema e vídeo
a2. Cruzar o estado da arte dos diferentes domínios da imagem em movimento com os conhecimentos teóricos e técnicos anteriormente adquiridos

b1. Saber utilizar os conhecimentos adquiridos na formulação de questões face ao momento actual da criação audio-visual

b2. Ampliar a capacidade de reagir individual e/ou colectivamente às propostas de exercícios

b3. Ter autonomia de criação no contexto cinematográfico e nos contextos plástico (instalação), ou performativo (mapping, cenografia imagética, etc.)

- c1. Saber encontrar os meios de apoio à criação de discursos narrativos e dramaturgicos na área*
- c2. Desenvolver competências discursivas e críticas, sabendo realçar as problemáticas emergentes de cada trabalho realizado*
- c3. Automatizar de forma autónoma e integrada a relação entre os diferentes conteúdos abordando questões e preocupações próprias, técnicas, formais ou conceptuais.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. To expand research and knowledge concerning audio-visual creation in several disciplinary fields*
- a2. To bring together the acknowledgements of the state of the art in different fields of the moving image with the theoretical and technical knowledge previously acquired*
- b1. To Know how to use the knowledge acquired in the formulation of issues regarding current audio-visual creations;*
- b2. To Expand the capacity to be challenged individual or collectively by the exercises*
- b3. To be autonomous either in the filmic creative context or in the creative contexts of fine arts (installation), and performance art (mapping, set design imagery, etc.)*
- c1. To be able to find the means to support the creation of a narrative and dramaturgical discourse in the area*
- c2. To develop discursive and critical skills, knowing how to emphasize the emerging problems of each work*
- c3. To be aware of the relationship between the contents of the course and the student's own questions and concerns*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- 1. questões e temáticas relacionadas com a construção das etapas do pensamento e criação nas áreas do audio-visual*
- 2. Cinema de animação (exemplo): Aprofundar conhecimentos específicos às diferentes técnicas, estéticas, dramaturgias e narrativas da animação. Experienciar a relação entre a animação e outras artes (performance, artes plásticas, artes sonoras, cenografia, mapping) ampliando o léxico de possibilidades criativas. Realizar um objecto final que possa confluir para um entendimento da animação como arte do movimento não realista, metafórico e de síntese.*
- 3. Documentário etnográfico experimental (exemplo) – Desenvolver estratégias de relação e interacção com o terreno etnográfico. Consolidar competências na captação e tratamento de registos que demonstrem outros olhares da contemporaneidade e explorem novas relações entre pesquisa etnográfica e recolha e representação audio-visual.*

4.4.5. Syllabus:

- 1. issues and themes related with the various stages involved in audio-visual creation in different disciplinary fields.*
- 2. Animation Film (example): To deepen specific knowledge of different techniques, aesthetics approaches and narratives in animation film. Experiencing the relationship between animation and other art forms such as performance, visual arts, sonic arts, set design and mapping in order to expand the lexicon of animations's creative possibilities. To develop a final project, which may lead to an understanding of animation as an unrealistic art of movement.*
- 3. Ethnographic experimental documentary (example): To Develop strategies of relation and interaction with the ethnographic field. To Consolidate skills of recording and processing materials, which may convey other visions of our contemporary time and that explore new connections between ethnographic research and audio-visual representation.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos leccionados contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

- 1 - a1, a2, b1, c1, c2*
- 2 – a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3*
- 3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3*

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

- 1 - a1, a2, b1, c1, c2*
- 2 – a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3*
- 3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3*

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial

- 1. Exposição de questões e conteúdos teóricos específicos da opção temática proposta, a partir da leitura de textos, ou do visionamento e discussão de obras audio-visuais de natureza vária.*
- 2. realização de exercícios suscitados pelos conteúdos temáticos da disciplina*
- 3. acompanhamento de trabalho individual proposto pela disciplina, de natureza mais teórica ou prática, consoante o tipo de propostas temáticas apresentadas semestralmente.*

Autónoma

- 4. os alunos devem preparar as leituras e fazer os visionamentos indicados para cada aula, bem como planificar e realizar os exercícios exigidos.*

Avaliação

continua e final - apresentação e discussão em aula de exercícios vocacionados para a reflexão ou exploração criativa dos tópicos temáticos propostos.

Exame - os alunos devem apresentar os mesmos elementos de avaliação exigidos pela avaliação contínua e final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The learning and assessment methodology is developed through the following components:

Classroom

1. Lectures concerning specific issues and theoretical contents of the current thematical option, supported by readings, or screenings and discussions of audio-visual works.

2. practical and theoretical exercises according with the semestral theme of the course

3. individual work supervised by the teachers

Autonomous

4. students must prepare readings and screenings indicated for each class, as well as to plan and develop the required exercises.

Continuous and final assessment - presentation and discussion in class of exercises aimed at the creative exploration of the proposed thematic topics.

Exam - students must submit the same elements required by continuous and final assessment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino utilizadas na UC contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

Presencial

1 a1, a2

2 b2, b3, c1, c2, c3

3 b1, b2, b3, c1, c2

Autónoma

4 a1, a2, b1, b3, c1, c2, c3

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Classroom

1a1, a2

2 b2, b3, c1, c2, c3

3 b1, b2, b3, c1, c2

Autonomous

4 a1, a2, b1, b3, c1, c2, c3

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Eisenstein, S., (1957), *O Sentido do Filme*, Lisboa: Dinalivro,

Hart, J. (2007), *The Art of the Storyboard Third Edition: A filmmaker's introduction*, Massachusetts: Focal press

Furniss, M. (1998), *Art in Motion: Animation Aesthetics*. London: John Libbey & Company,

Wright, J.A. (2005), *Animation Writing and Development: From Script Development to Pitch*, Massachusetts: Focal Press

Xavier, J. M. (2007), *Poética do Movimento*, Lisboa: Ed. MONSTRA

Chong, André (2011), *Animação Digital*, Bookman

Paul Hockings and Yasuhiro Omori, editors, (1988), *Cinematographic Theory and New Dimensions in Ethnographic Film*, Osaka: National Museum of Ethnology

Creek, Fadwa El Guindi Walnut (2004) *Visual anthropology : essential method and theory*, Calif: AltaMira Press

Crawford, Peter Ian and Simonsen, Jan Ketil ed. (1992) *Ethnographic Film Aesthetics and Narrative Traditions:*

Proceedings from NAFA 2 Aarhus [Denmark]: Intervention Press in association with the Nordic Anthropological Film Association

Mapa IV - Imagens e Ideias do Mundo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Imagens e Ideias do Mundo

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Images and Ideas of the world

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

CSH/HSS

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

81

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP: 30

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:*<sem resposta>***4.4.1.7. Observations:***<no answer>***4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):***André Dias***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- a1. Definir os conceitos fundamentais para a compreensão das dinâmicas de circulação das imagens;*
- a2. Entender algumas das teorias críticas atuais de interpretação de fenómenos de natureza simultaneamente cultural, social, económica e histórica;*
- b1. Relacionar múltiplos campos culturais à configuração de uma prática artística própria;*
- b2. Aplicar na pesquisa distinções conceptuais apropriadas às situações problemáticas novas;*
- b3. Justificar numa estratégia discursiva as soluções artísticas adoptadas;*
- b4. Avaliar as implicações éticas e sociais de diferentes decisões;*
- c1. Apresentar sinteticamente conclusões elaboradas numa investigação teórica de acompanhamento da prática artística;*
- c2. Planear um conjunto de raciocínios ordenados que resumam uma posição teórica sustentada oralmente;*
- c3. Desenvolver uma autonomia de aprendizagem assente no estabelecimento de ligações entre conceitos e imagens;*
- c4. Pesquisar os materiais heterogéneos de inspiração necessários a um percurso criativo.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. Defining the fundamental concepts for the understanding of the dynamics behind the circulation of images;*
- a2. Understanding some of the current theories that interpret cultural, social, economic and historical phenomena;*
- b1. Linking multiple cultural fields to the configuration of a personal artistic practice;*
- b2. Applying in research conceptual distinctions suitable for new problematic situations;*
- b3. Defending, through a discursive strategy, the adopted artistic solutions;*
- b4. Assessing different decisions' ethical and social implications;*
- c1. Presenting, in summary form, the conclusions reached in a theoretical research developed alongside an artistic practice;*
- c2. Planning a body of reasonings that summarises a theoretical position defended orally;*
- c3. Developing a learning autonomy based on establishing links between concepts and images;*
- c4. Researching the heterogeneous materials that inspire a creative path.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:*1. Imagens do poder informal**Modulação: o esquema forma-matéria; materialismo e estilo; materiais/forças; o sublime e o informe; relações de forças**2. Informação: a ideologia não existe; a verdade como fazer dizer/fazer ver; pedagogia das novas imagens; cérebro e complexidade**3. Dispositivo: disciplina e controlo; (des)subjetivação; simulação, hábitos e instituições; complexidade redentora; contraefetuação e ingovernável**4. Mutações das positivities: matéria muda e vida; redundância do discurso e linguagem; o sujeito como informação e o trabalho**5. Ideias de arte política**Biopolítica: corte transversal e governamentalidade; o animal como problema; resistência ontoetológica e heterogénesa animal; o governo da natureza**6. A política selvagem da linguagem: traços e testemunhos; a condição do perante; desativação; imperativo e arqueologia do comando**7. Involuntarismo: emergência do involuntariado; arqueologia filosófica contra a vontade; figuras do involuntarismo; desmantelamento dos eixos políticos***4.4.5. Syllabus:***1. Images of the informality of power**Modulation: form-matter schema; materialism and style; materials/forces; the sublime, the formless; relations of forces**2. Information: ideology does not exist; truth as to make say/to make see; pedagogy of the new images; brain and complexity**3. Apparatus: discipline and control; (de)subjectivation; simulation, habits and institutions; redemptive complexity; countereffectuation and the ungovernable**4. Mutations of the positivities: mute matter, life; discourse's redundancy, language; the subject as information, work**5. Ideas of political art**Biopolitics: cross section and governmentality; the animal as problem onto-ethological resistance and animal heterogenesis; the government of nature*

6. The untamed politics of language: traces and testimonies; the condition of 'in front of'; deactivation; imperative and the archeology of command

7. Involuntarism: emergence of the involuntariat; philosophical archeology against will; figures of involuntarism; the dismantling of political axes

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos lecionados contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

I = a1, b1, b3, c1, c3

II = a1, b2, b3, c1, c3

III = a1, b2, b3, c1, c3

IV = a2, b1, b3, c1, c4

V = a2, b1, b4, c2, c4

VI = a2, b2, b4, c2, c4

VII = a2, b2, b4, c2, c4

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The teaching methodologies and resources used in UC contribute to the general powers set for UC as follows:

I = a1, b1, b3, c1, c3

II = a1, b2, b3, c1, c3

III = a1, b2, b3, c1, c3

IV = a2, b1, b3, c1, c4

V = a2, b1, b4, c2, c4

VI = a2, b2, b4, c2, c4

VII = a2, b2, b4, c2, c4

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de aprendizagem e avaliação desenvolve-se através das seguintes componentes:

Presencial:

d1. Aula teórica de metodologia expositiva em regime de seminário com:

d1a. Visionamento e análise de imagens artísticas contemporâneas;

d1b. Apresentação de ensaios respeitantes às problemáticas do programa;

d1c. Discussão e participação oral em torno das questões levantadas;

d2. Orientação tutorial de acompanhamento individual do trabalho autónomo.

Autónoma:

d3a. Visionamento das imagens e leitura dos ensaios indicados para cada aula;

d3b. Redação faseada de ensaio sobre problemática escolhida.

Regime de avaliação contínua:

e1. Discussão e participação oral no seminário (20%)

e2. Ensaio de redação faseada e acompanhada sobre problemática à escolha (40%):

e2a. Participação na orientação tutorial (20%)

e2b. Exposição oral do ensaio (20%)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Class attendance:

d1. Theoretical class using expository methodology, taking the form of a seminar and including:

d1a. Watching and analysing contemporary artistic images;

d1b. Presentation of essays pertaining to the issues contained in the syllabus;

d1c. Discussion and participation around the raised issues;

d2. Tutorial orientation, involving one on one assistance in preparing autonomous work

Autonomous:

d3a. Watching images and reading essays chosen for each class;

d3b. Phased writing of an essay on a chosen subject.

Continuous assessment system:

e1. Oral participation and discussion in the seminar (20%)

e2. Essay on a chosen subject, produced through assisted phased writing (40%):

e2a. Tutorial orientation participation (20%)

e2b. Oral presentation of the written essay (20%)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Presencial:

Aula teórica de metodologia expositiva em regime de seminário = a1, a2, b1

Visionamento e análise de imagens = a1, b4, c3

Apresentação de ensaios = a2, c2

Discussão e participação oral = b1, b2, b3, c1, c2

Orientação tutorial = b2, b3, c1, c2, c4

Autónoma:

Visionamento das imagens e leitura dos ensaios = a1, a2, b1, b4, c3

Redação faseada de ensaio = b2, b3, c1, c4

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Class attendance:

Theoretical class using expository methodology = a1, a2, b1

Watching and analysing images = a1, b4, c3

Presentation of essays = a2, c2

Discussion and participation = b1, b2, b3, c1, c2

Tutorial orientation = b2, b3, c1, c2, c4

Autonomous:

Watching images and reading essays = a1, a2, b1, b4, c3

Phased writing of an essay = b2, b3, c1, c4

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Agamben,G.(1995) Homo sacer. Torino: Einaudi.

(2002) L'aperto. Torino: Bollati Boringhieri.

(2012) Opus dei. Torino: Bollati Boringhieri. Blanchot,M.(2003) Écrits politiques. Paris: Lignes.

Deleuze,G. (1986) Foucault. Paris: Minuit.

(1990) «Postscript sur les sociétés de contrôle». In Pourparlers 1972-1990. Paris: Minuit.

(1992) «L'épuisé», In S. Beckett, Quad et.... Paris: Minuit.

Duras,M.(1980). Les yeux verts. Paris: Cahiers du cinéma.

Foucault, M. (1966). Les mots et les choses. Paris: Gallimard.

(1975) Surveiller et punir. Paris: Gallimard.

(1983) «The Subject and Power». In Michel Foucault, beyond structuralism and hermeneutics.

Melville,H.(1853). Bartleby, the Scrivener: A Story of WallStreet.

Michaux,H.(1981). Poteaux d'angle. Paris: Gallimard.

Simondon,G.(1964). «Forme et matière». In L'individu et sa genèse physicobiologique. Paris: PUF.

Zourabichvili,F.(1998). «Deleuze et le possible (de l'involontarisme en politique)». In Gilles Deleuze. Une vie philosophique.

Mapa IV - Projeto II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Projeto II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Project II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

324

4.4.1.5. Horas de contacto:

PL: 60

4.4.1.6. ECTS:

12

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Susana Duarte

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- a1. produzir e aprofundar um corpo de trabalho individualizado em função de objectivos estéticos e temáticos.*
a2. cruzar objectivos estéticos e temáticos com as estratégias próprias de cada abordagem artística singular.
b1. relacionar descobertas imediatas com resultados atingidos e problemas no seio de uma área especializada ou na transversalidade de meios e modos de produção.
c1. apresentar, articular e defender discursivamente a progressão do trabalho a submeter nas aulas, quer no contexto da relação continuada, de um para um com o docente, quer no âmbito do diálogo e da troca de práticas e experiências com os outros estudantes e eventuais convidados mais ou menos especializados.
c2. reverter em decisões autónomas e consequentes o processo individual de trabalho à medida que cada estudante se confronta com questões conceptuais e práticas específicas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. to produce and deepen a significant body of work that responds to specific aesthetic and thematic topics.*
a2. to bring together specific aesthetic and thematic topics with the strategies of each singular artistic approach.
b1. to relate immediate discoveries with achievements and problems within a specialized area or within the transversal relations of means and modes of production.
c1. to present, articulate and defend discursively the progression of the body of work, representing artistic activity over the span of the course, either in the context of the one on one relationship with the teacher, or in the dialogue and exchange of practices and experiences with the other students and eventual guests.
c2. to revert the conceptual issues and specific practices with which the students are confronted during their work in autonomous and consequent decisions for the development of a consistent body of work.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

Em Projeto II, pretende-se que o estudante:

- 1. complete um projeto audio-visual autónomo.*
- 2. desenvolva um corpus de trabalho capaz de reflectir os interesses e preocupações iniciados e estimulados em Projeto I e na sequência das questões suscitadas pelas restantes disciplinas.*
- 3. lance hipóteses de trabalho preconizadoras do Projeto Final.*

Findo o primeiro ano lectivo do mestrado, o estudante deverá submeter à Comissão Científica do curso a sua proposta de projeto de mestrado, que uma vez aprovada, começará a ser desenvolvida em Projeto III e depois acompanhada pelo respectivo orientador de tese, em Projeto Final.

4.4.5. Syllabus:

In Project II, it is intended that the student:

- 1. completes an independent audio-visual project.*
- 2. develops a body of work able to reflect the interests and concerns started and encouraged in Project I and as a result of issues raised by other disciplines.*
- 3. launches hypothesis which might anticipate the work of the Final Project.*

After the first academic year of the master's degree, students must submit their proposal for a master's project to the Scientific Programme Commission, which, once approved, will begin to be developed in Project III and then supervised by their thesis advisor in the Final Project.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- 1 – a1, a2, b1, c1, c2*
- 2 - a1, a2, b1, c1, c2*
- 3 - a1, a2, b1, c1, c2*

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

- 1 – a1, a2, b1, c1, c2*
- 2 - a1, a2, b1, c1, c2*
- 3 - a1, a2, b1, c1, c2*

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial

- 1. Partilha de referências e visionamento comentado de exemplos e casos relevantes para enquadrar e fornecer ideias para o desenvolvimento dos projetos audio-visuais*
- 2. exercícios práticos focados nos processos individuais de trabalho que potenciem interrogações conceptuais e materiais despoletadas pelos projetos em curso*
- 3. acompanhamento individualizado de cada projeto, através da troca de sugestões e referências entre estudantes e os docentes, bem como de apresentações e discussões que marcam o desenvolvimento do trabalho*
Autónoma
- 4. Os estudantes preparam trabalho para Projecto, às vezes submetendo-o antes das aulas, outras mostrando work in progress no espaço oficial da disciplina*
Avaliação
contínua - apresentações faseadas do work in progress

*final - Mostra e discussão crítica do corpus de trabalho produzido ao longo do semestre
exame - mostra e discussão crítica do corpus de trabalho produzido no semestre; este tem de ter sido acompanhado pelo docente*

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

classroom

1. Teachers and students share references and comment on relevant examples to framing and providing ideas for the development of the audio-visual projects

2. practical exercises focused on the individual processes of work which might boost conceptual and material questions triggered by the work in progress

3. individual supervising of each audio-visual project, through the exchange of references between students and teachers, as well as presentations and discussions that mark the development of the work autonomous

4. the students prepare work for the course and are expected to submit it before classes or to present their works in progress in class

Assesment

Continuous - regular presentations of the work in progress

Final - display and critical discussion of a consistent body of work, developed over the span of the course.

Exam - display and critical discussion of a consistent body of work developed in the semester; the work must have been supervised by the teacher

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino utilizadas na UC contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

Presencial

1 a1, a2, c1, c2

2 a1, a2, b1, c1, c2

3 a1, a2, b1, c1, c2

Autónoma

4a1, a2, b1, c1, c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

*The teaching methodologies and resources used in UC contribute to the general powers set for UC as follows:
classroom*

1 a1, a2, c1, c2

2a1, a2, b1, c1, c2

3a1, a2, b1, c1, c2

autonomous

4a1, a2, b1, c1, c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

The course bibliography will be suggested throughout the course according to the individual needs of the students' work and projects.

Albert, C., Alexander, A., etc (2009) See this Sound: Audiovisuology 1. Walter Koenig.

Beller, H., Chion, M. & and Diederichsen, D. (2010) See this Sound: Audiovisuology Essays. Walter Koenig.

Cox, C. (2004). Audio culture : readings in modern music. Continuum Books.

Crone, B. (ed.) (2012) The Sensible Stage: Staging the Moving Image. Picture This

Kaye N. (2007). Multi-Media: Video-Installation-Performance. Routledge.

Pisters, P. (2012), The Neuro-Image: A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture, Redwood CA: Stanford University Press.

Rascaroli, L. (2009) The Personal. Camera: Subjective Cinema and the Essay Film. London and New York: Wallflower Press.

Rees, A L (1999). A History of Experimental Film and Video. BFI

Thompson, N. (2012), Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011, Cambridge MA: MIT Press.

Mapa IV - Laboratório de Criação II - Cinema e Vídeo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Laboratório de Criação II - Cinema e Vídeo

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Lab II - Cinema and Video

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:*Semestral/Semester***4.4.1.4. Horas de trabalho:***108***4.4.1.5. Horas de contacto:***TP: 30***4.4.1.6. ECTS:***4***4.4.1.7. Observações:**

Ao mesmo tempo que é esperado que a partir de Projeto II, os estudantes iniciem a produção de um corpus de trabalho tendencialmente conducente ao seu projeto final - que começa a ser progressivamente implementado e alterado em resposta ao feedback de Projeto I e das outras disciplinas do currículo - nos Laboratórios pretende-se que cada área disciplinar e tecnológica, o Cinema e o Vídeo, a Fotografia e as Artes Sonoras, enfatize a criação de trabalho específico e o desenvolvimento de um vocabulário crítico, primeiro direccionando-o para a experimentação livre de técnicas e materiais, e depois dando resposta a questões técnicas e estéticas de um ponto de vista mais pessoal, permitindo antecipar e começar a pôr à prova exigências e necessidades que o próprio Projeto Final determinará. Os alunos, em cada semestre, terão formação especializada nas três áreas tecnológicas, já que os Laboratórios funcionarão de forma modular, seja ocorrendo em simultâneo, seja encadeando-se uns nos outros.

4.4.1.7. Observations:

At the same time as from Project II, students are expected to start producing a corpus of work that tends to lead to their final project - which begins to be progressively implemented and changed in response to feedback from Project I and the other courses of the programme's curriculum - in the Laboratories it is intended that each disciplinary and technological area, Cinema and Video, Photography and Sonic Arts, emphasize the creation of specific work and the development of a critical vocabulary, first directing it to the free experimentation of techniques and materials, and then giving response to technical and aesthetic questions from a more personal point of view, allowing them to anticipate and begin to test the needs that the Final Project itself will determine. Each student, in each semester, will have specialized training in the three disciplinary and technological areas, as the Laboratories will function in a modular way, overlapping and interlocking with each other.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*Isabel Coelho de Aboim Inglez***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- a1. Conhecimentos técnicos e teóricos avançados na áreas do cinema e vídeo adequando-os aos exercícios e projectos a desenvolver*
- a2. Entender a mecânica dos dispositivos videográficos na formalização prática de uma linguagem ou o desenvolvimento de abordagens experimentais*
- a3. Perceber a ligação dos meios aos modelos de representação, e sua desconstrução, através de exemplos*
- b1. Desenvolvimento de competências processuais e técnicas na área do cinema e vídeo*
- b2. Capacidade de identificação e aplicação de metodologias em novas situações, adequando as técnicas ao discurso artístico*
- b3. Definir estratégias de experimentação e trabalho na execução de exercícios e projetos específicos*
- c1. Desenvolver capacidade crítica perante processos e resultados obtidos*
- c2. Planear materiais, meios e processos a utilizar na criação de um discurso audio-visual proposto ou na produção de objectos cinematográficos de natureza diversa*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. Advanced theoretical and technical knowledges on cinema and video, adapting them to the projects to be developed*
- a2. Understanding the film and video mechanics and videographic devices on the formalization of an audio-visual discourse.*
- a3. Understanding the connection of mediums and models of representation (and their deconstruction) through examples*
- b1. Development of procedural and technical skills in the field of cinema and video*
- b2. Capacity of identification and application of methodologies in new situations, adapting the techniques to an artistic discourse*
- b3. Setting strategies of work and experimentation concerning the development of the proposed exercises and projects*

By performing specific exercises:

c1. To develop the critical capacity regarding the processes of making and the obtained results

c2. Planning of materials, means and procedures to be used, in order to establish the proposed audio-visual discourse and to produce cinematographic works of different kinds.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

cv1.

Concretizar ideias cinematográficas próprias, através do domínio das tecnologias vídeo na produção e pós-produção do filme definido em Laboratório I.

cv2.

Aplicar metodologias adequadas à especificidade do objecto que permitam solidificar, e desenvolver conceitos e práticas.

cv3.

Dominar o workflow entre registo e apresentação da imagem cinematográfica. Identificar e aplicar as competências técnicas adquiridas, ligadas à construção da imagem cinematográfica e aos dispositivos de registo de imagem e vídeo, e consequente resultado e apresentação.

cv4

Aprofundar saberes técnicos foto-videográficos na construção de efeitos específicos para um dado objecto audio-visual.

- revelação digital e apresentação – dispositivos e modos.

cv5

Aprofundar a modelação de luz e a mecânica de luz, através do domínio da fotometria e da sensitometria

cv6

Desenvolver práticas de organização visual – espacial e temporalmente – de um dado assunto adequando-o às escolhas técnicas apropriadas.

4.4.5. Syllabus:

cv1.

Develop cinematic ideas through the mastery of video technologies in the production and postproduction of the film defined in Laboratory I.

cv2.

Apply methodologies adapted to the specificity of the objects in order to solidify, and develop concepts and practices.

cv3.

Master the workflow of the cinematic image, between recording and presentation. To Identify and apply the acquired technical skills, in connection to the composition of the cinematographic image and the use of video recording devices.

cv4

To Deepen photographic and videographic knowledge in the construction of specific effects for a given audio-visual object.

- digital development and presentation - devices and modes.

cv5

To Deepen light modeling and light mechanics through the mastery of photometry and sensitometry.

cv6

Develop practices of visual organization - spatially and temporally - of a given subject adapting it to the appropriate technical conditions and choices.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

cv1- a1,a2,a3,b1,b2

cv2- a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2

cv3- a1,b1,b2,b3,c2

cv4- a1,b1,b2,b3,c2

cv5- a1,b1,b2,b3,c2

cv6- a1,a3,b3,c1,c2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

cv1- a1,a2,a3,b1,b2

cv2- a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2

cv3- a1,b1,b2,b3,c2

cv4- a1,b1,b2,b3,c2

cv5- a1,b1,b2,b3,c2

cv6- a1,a3,b3,c1,c2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:

Teórico/Técnico - Estabelecimento de bases teóricas e técnicas avançadas na área do cinema e vídeo, nas suas diferentes componentes quer de registo quer de apresentação/ difusão.

Técnico/Prática - Desenvolvimento de exercícios práticos de experimentação e investigação das práticas videográficas. Desenvolvimento conjunto de projectos na sua implementação técnica e prática.

Autónomo - Capacidade de experimentação, de investigação e reflexão com os meios e materiais

Avaliação: A disciplina sendo eminentemente oficial deverá ser feita em avaliação contínua
Contínua

A avaliação é contínua e presencial de concretização de exercícios modulares :

Av. C = 40% + Av. Ex.Final = 60% (critérios: modos e meios de execução; coerência de processos; uso expressivo dos mesmos).

EXAME - Todos os trabalhos executados em avaliação contínua, com incidência no final + apresentação de relatório e defesa técnica do mesmo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Methodology:

Theoretical / Technical - Establishment of advanced theoretical and technical bases in the area of cinema and video, in their different components, both recording and presentation / diffusion.

Technical / Practice - Development of practical exercises for experimentation and research of videographic practices.

Joint project development in its technical and practical implementation.

Autonomous - Capacity for experimentation, research and reflection with the media and materials.

Assessment:

Continuous - modular exercises = 40% + Av. Ex.Final = 60% (modes and means of execution; consistency of processes; expressive use of them).

EXAM - All works presented in the continuous assessment, with special focus on the final one + presentation of report and technical defense thereof.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Através da utilização de exemplos promove-se a execução de exercícios que fomentem o aperfeiçoamento técnico e teórico ligado à área do cinema e do vídeo, continuando com isto a experimentação e investigação prática, como meio quer de reflexão, quer de criação e formação de um discurso criativo próprio.

Assim as aulas dividir-se-ão em aulas expositivas e de proposta de exercícios; pesquisa e desenvolvimento oficial; agregação e finalização de exercícios. Ao aluno é igualmente pedido que complemente a investigação e prática autónoma e em grupo de exercícios, argumentando as suas escolhas e resultados conducentes do trabalho desenvolvido.

Teórico/Técnico – a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2

Técnico/Prática – a1,a2,b1,b2,b3

Autónomo – a1,a2,a3,b1,b2,c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The use of examples promotes the execution of exercises that foster the technical and theoretical improvement related to the area of cinema and video, allowing practices of experimentation as a means of reflection, as well as the formation of a creative discourse. Thus, the classes will be divided into lectures and exercises' briefings, research work and development, aggregation and completion of exercises. The student is also asked to complement the autonomous and group research and practice, by discussing his/her choices and the results leading to the developed work.

Theoretical/Technical – a1,a2,a3,b1,c1,c2

Technical/Practical – a1,a2,b1,b2,b3

Autonomous -a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Alekan, H. (1996). Des Lumieres et des Ombres. Paris: Ed Collectionneur.

Aumont, J. (2014). A Imagem Olhar, Matéria, Presença. (M. Félix, Trans.) Lx: Ed. Texto & Graphia, Ltd.

Brown,B. (2011). CINEMATHOGRAPHY theory and Practice; NY & London: Focal Press

HurbisCherrier, M. (2013). Voice & Vision a creative approach to narrative film & DV production (2º ed.) NY & London: Focal Press

Lowell, R. (1992). Matters of Light & Depth. Ohio: Broad Street Book.

Langford,M; Bilissi, E (2011)· Langford's Advanced Photography; Oxford,FOCAL Press

Zetl, H. (2007). Sight Sound Motion Applied Media Aesthetics (7º ed.). Belmont, California, EUA: Wadsworth

Mapa IV - Laboratório de Criação II_Fotografia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Laboratório de Criação II_Fotografia

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Lab II_Photography

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:*Semestral/Semester***4.4.1.4. Horas de trabalho:***108***4.4.1.5. Horas de contacto:***TP: 30***4.4.1.6. ECTS:***4***4.4.1.7. Observações:**

Ao mesmo tempo que é esperado que a partir de Projeto II, o estudantes iniciem a produção de um corpus de trabalho tendencialmente conducente ao seu projeto final - que começa a ser progressivamente implementado e alterado em resposta ao feedback de Projeto I e das outras disciplinas do currículo - nos Laboratórios pretende-se que cada área disciplinar e tecnológica, o Cinema e o Vídeo, a Fotografia e as Artes Sonoras, enfatize a criação de trabalho específico e o desenvolvimento de um vocabulário crítico, primeiro direccionando-o para a experimentação livre de técnicas e materiais, e depois dando resposta a questões técnicas e estéticas de um ponto de vista mais pessoal, permitindo antecipar e começar a pôr à prova exigências e necessidades que o próprio Projeto Final determinará. Os alunos, em cada semestre, terão formação especializada nas três áreas tecnológicas, já que os Laboratórios funcionarão de forma modular, seja ocorrendo em simultâneo, seja encadeando-se uns nos outros.

4.4.1.7. Observations:

At the same time as from Project II, students are expected to start producing a corpus of work that tends to lead to their final project - which begins to be progressively implemented and changed in response to feedback from Project I and the other courses of the programme's curriculum - in the Laboratories it is intended that each disciplinary and technological area, Cinema and Video, Photography and Sonic Arts, emphasize the creation of specific work and the development of a critical vocabulary, first directing it to the free experimentation of techniques and materials, and then giving response to technical and aesthetic questions from a more personal point of view, allowing them to anticipate and begin to test the needs that the Final Project itself will determine. Each student, in each semester, will have specialized training in the three disciplinary and technological areas, as the Laboratories will function in a modular way, overlapping and interlocking with each other.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*Diogo Lopes Saldanha***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

a.1. Aprofundar conhecimentos técnicos e teóricos avançados na área da fotografia, adequando-os aos exercícios e projectos a desenvolver

a.2. Compreender a mecânica dos dispositivos na formalização prática de uma linguagem fotográfica e ainda no desenvolvimento de abordagens experimentais

a.3. Perceber a ligação dos meios aos modelos de representação, e sua desconstrução, através de exemplos

b.1. Desenvolvimento de competências processuais e técnicas na fotografia analógica

b.2. Capacidade de identificação e aplicação de metodologias em novas situações, adequando as técnicas ao discurso artístico

b.3. Definir estratégias de experimentação e trabalho na execução de exercícios e projetos específicos

c.1. desenvolver capacidade crítica perante processos e resultados obtidos

c.2. Planear materiais, meios e processos a utilizar na criação de um objeto de natureza fotográfica

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

a.1. To develop advanced technical and theoretical knowledge in the field of photography, adapting them to the exercises and projects to be developed

a.2. To Understand the mechanics of devices in the practical formalization of a photographic language and in the development of experimental approaches

a.3. To understand the connection of means to models of representation, and their deconstruction, through examples

b.1. Development of procedural and technical skills in analogue photography

b.2. Ability to identify and apply methodologies to new situations, adapting techniques to artistic discourse

b.3. To Define strategies for experimentation and work in the execution of specific exercises and projects.

c.1. To develop critical capacity in relation to processes and results obtained

c.2. Planning materials, means and processes to be used in the creation of a photographic object

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. *Exposição, análise de casos e discussão em grupo de questões teóricas e práticas específicas da fotografia analógica enquanto tecnologia e enquanto medium artístico:*
2. *A fotografia enquanto mecanismo de controlo da luz e do tempo.*
3. *Aprofundamento das noções de abertura do diafragma, velocidade de obturação, ISO, equilíbrio de brancos, focagem e profundidade de campo.*
4. *Aprofundamento das técnicas de medição de luz (fotometria) e de exposição em película;*
5. *Desenvolvimento de capacidades no manuseamento de câmaras analógicas de diferentes formatos (pequeno, médio formato e grande formato).*
6. *Aprofundamento das técnicas laboratoriais de processamento de película.*
7. *Aprofundamento das técnicas de ampliação de película em diferentes tipos de papel à base de prata*

4.4.5. Syllabus:

1. *Exposition, case analysis and group discussion of theoretical and practical issues specific to analog photography as a technology and as an artistic medium:*
2. *Photography as a mechanism for controlling light and time.*
3. *Deepening the notions of aperture, shutter speed, ISO, white balance, focus and depth of field.*
4. *Deepening of light measurement (photometry) and film exposure techniques;*
5. *Developing capabilities in handling analog cameras of different formats (small, medium and large format).*
6. *Deepening the laboratory techniques of film processing.*
7. *Deepening film enlargement techniques on different types of silver-based paper*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os objetivos a.1., b.1., b.3., c.1. e c.2. correspondem aos conteúdos 3, 4, 5, 6 e 7
Os objetivos a.2., a.3., b.2., c.1. e c.2. correspondem aos conteúdos 1 e 2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

Learning outcomes a.1., b.1., b.3., c.1. and c.2. correspond to syllabus 3, 4, 5, 6 and 7
Learning outcomes a.2., a.3., b.2., c.1. and c.2. correspond to syllabus 1 and 2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:

Teórico/Técnico - Estabelecimento de bases teóricas e técnicas avançadas nas áreas da fotografia analógica, nas suas diferentes componentes quer de exposição quer de ampliação.

Técnico/Prática - Desenvolvimento de exercícios práticos de experimentação e investigação das práticas fotográficas.

Autónomo

Capacidade de experimentação, de investigação e reflexão com os meios e materiais fotográficos

Avaliação

A disciplina sendo eminentemente oficial deverá ser feita em avaliação contínua.

Av. Contínua

A avaliação é contínua e presencial de concretização de exercícios modulares :

Exercícios = 40% + Ex.Final = 60% (critérios: modos e meios de execução; coerência de processos; uso expressivo dos mesmos).

EXAME - Apresentação de todos os trabalhos executados em avaliação contínua, com incidência no final + apresentação de relatório e defesa técnica do mesmo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Methodology:

Theoretical / Technical - theoretical bases and advanced techniques in the area of analogue photography in their different components, either concerning exposing or printing.

Technical / Practical - Development of practical exercises of experimentation and research on photographic practices.

Autonomous

Ability to develop research and experimentation within the photographic medium and materials

Final and continuous assesement

The continuous assesement depends on class attendance and implies the conclusion of modular exercises:

Exercises = 40% + Final Exercise = 60%

EXAM

Presentation of all work performed during the continuous assesement with incidence in the final work + presentation of a report and technical defense of it.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Através da utilização de exemplos promove-se a execução de exercícios que fomentem o aperfeiçoamento técnico e teórico ligado às áreas do áudio-visual, continuando com isto práticas de experimentação como meio quer de reflexão, quer de formação de um discurso criativo próprio.

Assim as aulas dividir-se-ão em aulas expositivas e de proposta de exercícios; pesquisa e desenvolvimento oficial; agregação e finalização de exercícios. Pede-se igualmente ao aluno que complemente a investigação e prática autónoma e em grupo de exercícios, argumentando as suas escolhas e resultados conducentes ao trabalho desenvolvido.

Teórico/Técnico –a1,a2,a3,b1,c1,c2

Técnico/Prática – a1,a2,b1,b2,b3

Autónomo – a1,a2,a3,b1,b2, b3, c1, c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The use of examples promotes the execution of exercises that foster the technical and theoretical improvement related to the audio-visual areas, allowing practices of experimentation as a means of reflection, as well as the formation of a creative discourse. Thus, the classes will be divided into lectures and exercises briefings, research work and development, aggregation and completion of exercises. The student is also asked to complement the autonomous and group research and practice, by discussing his/her choices and the results leading to the developed work.

Theoretical/Technical – a2,a3,b2,c1,c2

Technical/Practical – a1,b1,b3

Autonomous – a1,a2,a3,b1,b2, b3, c1, c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ADAMS, Ansel. (2003). “The Ansel Adams Photography Series”

* serie 1- The Camera

* serie 2- The Negative

* serie 3- The Print

Little, Brown and Company

Aumont, J. (1995). L'oeil interminable. Paris: N. Éd. Séguier

LANGFORD, Michael. (2008) Advanced Photography, 7th edition, Oxford: Focal Press.

LANGFORD, Michael. (1981) Tratado de fotografia: uma gramática de técnicas. Lisboa: Dinalivro.

Mapa IV - Laboratório de Criação II_Artes Sonoras

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Laboratório de Criação II_Artes Sonoras

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Lab II_Sonic Arts

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

108

4.4.1.5. Horas de contacto:

30

4.4.1.6. ECTS:

4

4.4.1.7. Observações:

Ao mesmo tempo que é esperado que a partir de Projeto II, o estudantes iniciem a produção de um corpus de trabalho tendencialmente conducente ao seu projeto final - que começa a ser progressivamente implementado e alterado em resposta ao feedback de Projeto I e das outras disciplinas do currículo - nos Laboratórios pretende-se que cada área disciplinar e tecnológica, o Cinema e o Vídeo, a Fotografia e as Artes Sonoras, enfatize a criação de trabalho específico e o desenvolvimento de um vocabulário crítico, primeiro direccionando-o para a experimentação livre de técnicas e materiais, e depois dando resposta a questões técnicas e estéticas de um ponto de vista mais pessoal, permitindo antecipar e começar a pôr à prova exigências e necessidades que o próprio Projeto Final determinará. Os alunos, em cada semestre, terão formação especializada nas três áreas tecnológicas, já que os Laboratórios funcionarão de forma modular, seja ocorrendo em simultâneo, seja encadeando-se uns nos outros.

4.4.1.7. Observations:

At the same time as from Project II, students are expected to start producing a corpus of work that tends to lead to their final project - which begins to be progressively implemented and changed in response to feedback from Project I and the other courses of the programme's curriculum - in the Laboratories it is intended that each disciplinary and technological area, Cinema and Video, Photography and Sonic Arts, emphasize the creation of specific work and the development of a critical vocabulary, first directing it to the free experimentation of techniques and materials, and then giving response to technical and aesthetic questions from a more personal point of view, allowing them to anticipate and begin to test the needs that the Final Project itself will determine. Each student, in each semester, will have

specialized training in the three disciplinary and technological areas, as the Laboratories will function in a modular way, overlapping and interlocking with each other.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Diogo d’Aguiar de Sousa Alvim

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- a1. Aquisição de conhecimentos técnicos e teóricos avançados na áreas do som e Artes Sonoras, adequando-os aos exercícios e projectos a desenvolver;*
- a2. Entender a mecânica dos dispositivos na formalização prática da criação artística sonora e desenvolvimento de diferentes abordagens experimentais;*
- b1. Desenvolvimento de competências processuais e técnicas adequadas à concretização de trabalhos artísticos na área das Artes Sonoras;*
- b2. Capacidade de identificação e aplicação de metodologias em novas situações, adequando as técnicas ao discurso e trabalho artístico;*
- b3. Definir estratégias de experimentação e trabalho na execução de exercícios e projetos específicos;*
- c1. Desenvolver capacidade crítica perante processos e resultados obtidos;*
- c2. Planear materiais, meios e processos a utilizar na produção de trabalhos sonoros de natureza diversa.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. Acquire advanced theoretical and technical knowledge on sound and Sound Arts, adapting them to the exercises and projects to be developed;*
- a2. Understanding the mechanics and devices on the formalization of sonic artistic creation;*
- b1. Development of procedural and technical skills appropriate to the realization of artistic works in the area of Sound Arts;*
- b2. Ability to identify and apply methodologies in new situations, adapting techniques to artistic discourse and projects;*
- b3. Setting strategies of work and experimentation concerning the development of the proposed exercises and projects.*
- c1. Develop critical capacity regarding the processes of making and the obtained results;*
- c2. Planning of materials, means and procedures to be used in the production of sound works of different kinds;*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

O Laboratório de Criação II centra-se nos seguinte pontos:

- as1. Compreensão do som enquanto objecto estético, fenómeno espacial e evento social e político;*
- as2. Prática disciplinada do som, que se afasta de um ponto de vista técnico/ formal, e a integra no contexto e na história da produção e recepção das artes sonoras;*
- as3. Extensão da prática artística sonora a contextos novos e experimentais;*

4.4.5. Syllabus:

The Laboratory of Creation II focuses on the following points:

- as1. Understanding of sound as an aesthetic object and a social and political event.*
- as2. Disciplined practice of sound, which departs from a technical / formal point of view, and integrates it in the context and history of the production and reception of sound arts.*
- at 3. Extension of sound art practice to new and experimental contexts;*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- as1 - a1, a2, b2, c1*
- as2 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2*
- as3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2*

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

- as1 - a1, a2, b2, c1*
- as2 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2*
- as3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2*

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- Metodologia:

Teórico/Técnica: Estabelecimento de bases teóricas e técnicas avançadas como suporte para a componente pratica e experimental.

Técnico/Prática: Desenvolvimento de exercícios práticos de experimentação e investigação.

Autónomo: Capacidade de experimentação, de investigação e reflexão a partir dos meios e materiais facilitados.

- Avaliação

Tipo de avaliação: Contínua.

Avaliação Contínua:

presencial (P) em conjunto com a resolução dos trabalhos propostos (TP) e trabalho final (TF) da disciplina.

Peso da avaliação contínua: P 10% + TP 40% + TF 50%.

Exame: Apresentação de todos os trabalhos executados em avaliação contínua, com incidência no trabalho no final + apresentação de relatório e defesa do mesmo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

- Assessment

Type of assessment: continuous.

Continuous assessment:

Class attendance (P) together with the resolution of the proposed work (TP) and final work (TF) of the course.

Weight of continuous assessment: P 10% + TP 40% + TF 50%

Exam: Presentation of all work performed during the continuous assessment with incidence in the final work + presentation of a report and defense.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Através da utilização de exemplos promove-se a execução de exercícios que fomentem o aperfeiçoamento técnico e teórico ligado às áreas do som e das artes sonoras, continuando com isto práticas de experimentação como meio quer de reflexão, quer de criação de potencialidades e formação de um discurso criativo próprio.

Assim, as aulas dividir-se-ão em aulas expositivas e de proposta de exercícios; pesquisa e desenvolvimento oficial; agregação e finalização de exercícios. Pede-se ao aluno que complemente a sua investigação e prática autónoma, argumentando as suas escolhas e resultados conducentes do trabalho desenvolvido.

Teórico/Técnico – a1, a2, b1, c1, c2

Técnico/Prática – a1, a2, b1, b2, b3

Autónomo – a1, a2, b1, b2, c1, c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Through the use of examples, the implementation of practical exercises aims at fostering technical and theoretical improvement related to the areas of sound and sound arts, thus continuing experimentation practices as a means of reflection, as well as the creation of potentialities and formation of a personal creative discourse.

Thus, the classes will be divided into lectures and exercises proposals, research and workshop development, aggregation and completion of exercises. Students are expected to complement their autonomous research and practice by arguing their choices and outcomes leading to their work.

Theoretical/Technical – a1, a2, b1, c1, c2

Technical/Practical – a1, a2, b1, b2, b3

Autonomous – a1, a2, b1, b2, c1, c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bailey, D. (1992). Improvisation: its nature and practice in music. UK: The British Library National Sound Archive.

Blessner, B., & Salter, R. L. (2009). Spaces Speak, Are You Listening?. MIT Press.

Gottschalk, J. (2016). Experimental Music Since 1970. Bloomsbury Publishing.

Kelly, C. (2017). Gallery Sound. Bloomsbury Publishing.

La Belle, B. (2006). Background Noise: Perspectives on Sound Art. NY: The Continuum International Publishing Group Inc.

Licht, A. (2007). Sound Art: Beyond Music, Between Categories. Rizzoli International Publications.

Kim-Cohen, S. (2009). In the blink of an ear: toward a non-cochlear sonic art. Continuum.

Nyman, M. (1999). Experimental Music: Cage and Beyond. Cambridge University Press.

Thompson, M. (2017). Beyond Unwanted Sound: Noise, Affect and Aesthetic Moralism. Bloomsbury Publishing.

Toop, D. (2001). Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds. Serpent's Tail.

Mapa IV - Opção Temática II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Opção Temática II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Thematic Option II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

VAS/VSA

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

4.4.1.5. Horas de contacto:*TP:30***4.4.1.6. ECTS:**

3

4.4.1.7. Observações:

Nas Opções Temáticas trata-se de propor e discutir tópicos considerados relevantes e de interesse, quer no âmbito da área dominante do curso, ASI, quer vindos de outras áreas científicas. No início de cada ano, os professores do curso, consideram a forma e o conteúdo mais conveniente para a disciplina, oferecendo assim a oportunidade de auscultar o estado da arte de cada uma das áreas tecnológicas e expressivas dominantes do curso e, ao mesmo tempo, garantir, no interior de um estrutura formatada, a necessária e desejada renovação temática e problemática. As opções podem também ser a ocasião para propor convidados, cineastas e artistas.

A Opção Temática II trabalhará preferencialmente questões associadas às áreas da Fotografia e das Artes Sonoras e na actual proposta será exemplificada com conteúdos de duas UC possíveis, Auto-retrato fotográfico e Etnografia Sonora.

4.4.1.7. Observations:

The Thematic Options are intended to propose and discuss topics considered relevant and of interest, either within the dominant area of the course, ASI, or from other scientific areas. At the beginning of each year, the teachers of the programme find the most convenient contents for the course, thus offering the opportunity to pay attention to the state of the art of each of the dominant technologies and expressive areas of the course, while at the same time ensuring, within a formatted structure, the necessary and desired thematic and problematic renewal. Options may also be the occasion to propose guests, filmmakers and artists.

Thematic Option II will preferably work on issues related to the Photography and Sonic Arts areas and the current proposal will be exemplified with contents for two possible CU, Photographic Self-Portrait and Sound Ethnography.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*Pedro Letria***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

a1. aprofundar conhecimentos relativos à investigação e criação de ponta nas áreas disciplinares da Fotografia e das Artes Sonoras

a2. cruzar o estado da arte da Fotografia e das Artes Sonoras com conhecimentos teóricos e técnicos anteriores nos domínios da Fotografia, da Música e do Som

b1. usar os conhecimentos adquiridos como forma de se posicionar face ao horizonte contemporâneo da criação artística audio-visual para responder criativa e singularmente a exercícios lançadas neste contexto

b2. ampliar a capacidade de reagir individual e/ou colectivamente às propostas de exercícios

b3. ter autonomia nos contextos de criação e desafios tecnológicos instalados pela disciplina

c1. articulação discursiva e capacidade de problematização deste tipo de saber, fazendo-o reemergir criticamente a partir de dentro dos exercícios realizados

c2. relacionar autónoma e adequadamente os conteúdos da disciplina com questões próprias, técnicas, formais, conceptuais, suscitadas pelos exercícios

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

a1. to deepen knowledge on cutting edge research and creation in the disciplines of Photography and Sonic Arts
a2. to bring together the state of the art of Photography and Sonic Arts with previous theoretical and technical knowledge in the fields of Photography, Music and Sound.

b1. to use the acquired knowledge in order to stand against the horizon of contemporary audio-visual artistic creation and to respond creatively to the exercises' proposals launched in this context.

b2. To Expand the capacity to be challenged individual or collectively by the exercises

b3. To be autonomous in the creative contexts and technological challenges launched by the course.

c1. to be able to articulate discursively, and to make critical questions, about this kind of knowledge, making it re-emerge from within the performed exercises.

c2. to be able to relate in an independent and adequate fashion the course's contents with personal technical, formal, conceptual concerns raised by the proposed exercises

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Trata-se de confrontar os alunos com desafios de criação e expressão determinados pelas temáticas escolhidas.

Exemplos:

Auto-retrato Fotográfico

2. A auto-representação num contexto autoral e enquanto reflexo da contemporaneidade, encontra na linguagem

fotográfica um espaço discursivo amplo e simultaneamente partilhado. Qual a validade deste posicionamento? Como pode a linguagem visual competir com as redes disseminadas de afirmação e exposição individual?

3.Etnografia Sonora

Recorrendo a gravações de campo, exercícios de escuta e à discussão, a UC irá promover a reflexão sobre o potencial uso criativo e composicional de material sonoro referente a contextos e situações específicas. Os estudantes serão familiarizados com géneros e usos existentes de áudio não ficcional na antropologia e em campos afins (Ecologia Acústica, Composição de Paisagem Sonora) e nas possibilidades do seu uso artístico como forma de pensar e agir sobre o mundo.

4.4.5. Syllabus:

1.To Confront students with creative and expressive challenges determined by the chosen themes.

Examples:

Self-portrait in Photography

2.The self-representation in an autorship context and as a reflection of contemporaneity finds in the photographic language a broad and shared discursive space. What is the validity of this position? How can the visual language compete with the current networks of individual affirmation and exposure?

3.Sonic Etnography

Through field recordings, listening exercises and discussion, the course will promote reflection on the potential creative and compositional use of sound material that refers to specific contexts and situations. Students will be familiar with existing genres and uses of non-fictional audio in anthropology and related fields (Acoustic Ecology, Soundscape Composition) and the possibilities of their artistic use as a way of thinking and acting on the world.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos leccionados contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

1 - a1, a2, b1, b2

2 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2

3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

1 - a1, a2, b1, b2

2 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2

3 - a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de aprendizagem e avaliação desenvolve-se através das seguintes componentes:

Presencial

1. Exposição de questões e conteúdos teóricos específicos da opção temática proposta, a partir da leitura de textos, ou do visionamento/audição e discussão de diferentes obras relevantes

2. realização de exercícios suscitados pelos conteúdos temáticos da disciplina

3. acompanhamento de trabalho individual proposto pela disciplina, de natureza mais teórica ou prática consoante o tipo de propostas temáticas apresentadas semestralmente.

Autónoma

4. os alunos devem preparar as leituras e fazer os visionamentos indicados para cada aula, bem como planificar e realizar os exercícios exigidos.

Avaliação

contínua e final - apresentação e discussão em aula de exercícios vocacionados para a reflexão ou exploração criativa dos tópicos temáticos propostos.

Exame - os alunos devem apresentar os mesmos elementos de avaliação exigidos pela avaliação contínua e final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The learning and assessment methodology is developed through the following components:

Classroom

1. Presentation of theoretical issues and contents specific of each current theme of the course, through readings or screenings/ listenings and discussions of works of various kinds;

2. Exercises based on the course theme;

3. Supervision of theoretical or practical individual work demanded by the course, according to the themes proposed each semester.

Autonomous

4. students must prepare readings and screenings indicated for each class, as well as to plan and develop the required exercises.

Assessment

Continuous and final assessment - presentation and discussion in class of exercises oriented towards the reflection on and the creative exploration of the proposed thematic issues/topics.

Exam - students must submit the same elements required by continuous and final assessment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino utilizadas contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

Presencial

1. a1, a2
2. b2, b3, c1, c2,
3. b1, b2, b3, c1, c2

Autónoma

4. a1, a2 , b1, b3, c1, c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:**Classroom**

1. a1, a2
2. b2, b3, c1, c2, c3
3. b1, b2, b3, c1,c2

Autonomous

- 4 a1, a2 , b1, b3, c1, c2, c3

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Galassi, P. & Sherman, C. (2003) Cindy Sherman, The Complete Untitled Film Stills, NY: MOMA*
- Woodman, F. (1998) Francesca Woodman, Paris: Fondation Cartier/Actes Sud*
- Goldin, N. (1996) Nan Goldin, I'll be Your Mirror, NY/ Zurich: Whitney Museum of American Art / Scalo*
- Barthes, R. (1989) A Câmara Clara, Lx: Ed.70*
- Droumeva, M., & Jordan, R. (2019). Sound, Media, Ecology. Springer Int. Publishing*
- Feld, Steven (1996) Waterfalls of song: An acoustemology of place resounding in Bosavi, Papua New Guinea. In Senses of place, ed. Steven Feld and Keith Basso. School of American Research Press: Santa Fe, NM*
- Kelman, Ari Y. Rethinking the soundscape: A critical genealogy of a key term in sound studies. In Senses & Society, vol. 5, no. 2 (2010)*
- Tonkiss, F. (2003) Aural postcards: Sound, memory and the city. In The auditory culture reader. Oxford, Berg: Ed. Michael Bull and Les Back*
- Schafer, R. M. (1994) The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. Rochester, Vt.: Destiny Books*

Mapa IV - Questões e Debates do Contemporâneo**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:***Questões e Debates do Contemporâneo***4.4.1.1. Title of curricular unit:***Contemporary Debates***4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:***CSH/HSS***4.4.1.3. Duração:***Semestral/Semester***4.4.1.4. Horas de trabalho:***81***4.4.1.5. Horas de contacto:***TP: 30***4.4.1.6. ECTS:***3***4.4.1.7. Observações:***<sem resposta>***4.4.1.7. Observations:***<no answer>***4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):***Rodrigo Silva***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>*

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- a1. *Compreensão dos múltiplos dos tempos e histórias entrelaçados na contemporaneidade;*
- a2. *Compreensão do papel essencial das imagens na construção da imaginação social e cultural.*

b1. Capacidade para conceptualizar uma prática artística autoral nos diversos contextos contemporâneos das artes;
b2. Capacidade crítica, independente e autónoma, para adoptar estratégias de produção e experimentação que materilizem formas significantes de intervenção política e artística;

- c1. Competências de debate e comunicação de ideias, ancorado em autores e textos relevantes, para identificar o potencial crítico dos suportes e da montagem das imagens e da palavra;*
- c2. Competências para formular ideias e imagens interpelantes sobre as questões mais decisivas da contemporaneidade*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a 1. Understanding the multiple times and stories, intertwined in contemporary times;*
- a.2. Understanding of the essential role of images in the construction of social and cultural imagination.*

b.1. Ability to conceptualize an authorial artistic practice, in the various contemporary contexts of the arts;
b.2. Critical, independent and autonomous capacity to adopt strategies of production and experimentation that materialize significant forms of political and artistic intervention;

- c.1. Debate and communication skills, anchored in relevant authors and texts, able to identify the critical potential of the supports and the montage of images and words;*
- c.2. Skills to formulate challenging ideas and images on the most decisive contemporary issues;*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- I. Diante dos tempos: a multiplicidade das memórias e o entrelaçamento das histórias.*
- II. As imagens pensantes: formas e formatos do visível e do dizível.*
- III. Os gestos do ver e do escutar no audio-visual contemporâneo.*
- IV. A experiência do conhecimento nos lugares das imagens: montagem, memória, espaçamento.*
- V. Memórias públicas: formas colectivas de rememoração e dispositivos políticos da imaginação .*
- VI. O fim dos tempos e as ficções apocalípticas: imagens e passagens para os mundos por vir.*

4.4.5. Syllabus:

- I. Facing times: the multiplicity of memories and the interweaving of stories.*
- II. Thinking-images: modalities and formats of the visible and the sayable.*
- III. The gestures of seeing and hearing in contemporary audiovisual.*
- IV. The experience of knowledge in the places of images: montage, memory, spacing.*
- V. Public Memories: Collective Forms of Remembrance and Political Devices of the Imagination.*
- VI. The end pf times and apocalyptic fictions: images and passages on the worlds to come.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- I. a.1, c.2.*
- II. b.2., c1.*
- III. b.1, c.1, c.2*
- IV. a.2., b.2.*
- V. a.2, a.1.*
- VI.c.2.*

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

- I. a.1, c.2.*
- II. b.2., c1.*
- III. b.1, c.1, c.2*
- IV. a.2., b.2.*
- V. a.2, a.1.*
- VI.c.2.*

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- D1. Apresentação e discussão temática a partir de textos selecionados;*
- D2. Visionamentos e comentário de exemplos de obras artísticas audio-visuais ;*
- D3. Orientação Tutorial, para identificação de investigação teóricas a desenvolver em diálogo com os trabalhos em projecto;*

Avaliação

- E.1. Ensaio escrito sobre investigação teórica, orientada pelo docente (50%);*
- E.2. Apresentação oral, em contexto colectivo, da investigação escrita realizada (30%);*
- E.3. Presença e participação empenhada nas sessões colectivas(20%);*

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

- D.1. Presentation and thematic discussions, based on selected texts;*
D.2. Presentation and commentary on examples of audio-visual artwork;
D.3. Tutorial Guidance, for the identification of theoretical research to be developed in dialogue with the Project works;

Assessment

- E.1. Written essay on theoretical research, guided by the teacher (50%);*
E.2. Oral presentation, in a collective context, of written research carried out (30%);
E.3. Presence and committed participation in collective sessions (20%);

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- D1 – a.1, a.2, b.1, c.2.*
D2 – c.1, c.2.
D3 – a.1, a.2, b.2.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

- D1 – a.1, a.2, b.1, c.2.*
D2 – c.1, c.2.
D3 – a.1, a.2, b.2.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Agamben, Giorgio (2018) – Création et anarchie, Rivages, Paris.*
Blanchot, Maurice (1969) – L'entretien infini, Gallimard, Paris.
Didi-Huberman, Georges (2009-2016) – série L'oeil de l'histoire, vols1-6, ed.Minuit, Paris.
Didi-Huberman, Georges (2019) – Désirer, Desobéir, ed.Minuit, Paris.
Mondzain, Marie-José (2017) – Homo spectator – ver, fazer-ver, Orfeu Negro, Lisboa.
Nancy, Jean-Luc (2003) – Au fond des images, Galilée, Paris
Rancière, Jacques (2012) – Os intervalos do cinema, Orfeu Negro, Lisboa.
Rancière, Jacques (2014) – A fábula cinematográfica, Orfeu Negro, Lisboa.
Rancière, Jacques (2017) – O espectador emancipado, Orfeu Negro, Lisboa.

Mapa IV - Projeto III**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:***Projeto III***4.4.1.1. Title of curricular unit:***Project III***4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:***ASI***4.4.1.3. Duração:***Semestral/Semester***4.4.1.4. Horas de trabalho:***486***4.4.1.5. Horas de contacto:***60***4.4.1.6. ECTS:***18***4.4.1.7. Observações:***<sem resposta>***4.4.1.7. Observations:***<no answer>***4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):***Isabel Aboim*

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:*<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- a1. desenvolver um projeto final audio-visual próprio, que traduza ou a interdisciplinaridade potencial do currículo ou a concentração numa dada área laboratorial do mestrado*
- a2. avaliar criticamente o projeto final em curso, em cada etapa do seu desenvolvimento, em função das estratégias próprias de cada abordagem artística singular*
- b1. relacionar descobertas imediatas e/ou maturadas com resultados atingidos e com problemas no seio da concretização progressiva do projeto*
- c1. apresentar, articular e defender discursivamente a progressão do projeto, quer no contexto da relação continuada e de um para um com o docente, quer no âmbito do diálogo e da troca de práticas e experiências com os outros estudantes e eventuais convidados mais ou menos especializados*
- c2. reverter em decisões autónomas e conseqüentes para o projeto final as questões conceptuais e práticas específicas com as quais os estudantes se forem confrontando*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. to develop a singular audio-visual final project, capable of translating the potential interdisciplinarity of the curriculum or the concentration in one of its laboratorial areas.*
- a2. to critically evaluate the final project at each stage of its development, in the light of the strategies of each singular artistic approach.*
- b1. to relate immediate and/or mature discoveries with achievements and problems within the progressive development of the project.*
- c1. to present, articulate and defend discursively the progression of the project, either in the context of the ongoing one to one relationship with the teacher, or in the dialogue and exchange of practices and experiences with the other students and eventual guests.*
- c2. to revert the conceptual issues and specific practices with which the students are confronted during their work into autonomous and consequent decisions for the final project.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

Em Projeto III pretende-se que os estudantes, depois de aprovado o projeto de tese mestrado, encetem o:

1. desenvolvimento do Projeto Final, mediante acompanhamento individualizado e orientado para as questões específicas de cada projeto.

4.4.5. Syllabus:

In Project III it is intended that the students, after approval of the thesis' project initiate the:

1. Development of the Final Project, through individualized and oriented supervision directed to the specific issues of each project.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos lecionados contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

1 - a1, a2, b1, c1, c2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:*1 – a1, a2, b1, c1, c2***4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):***Presencial*

- 1. Partilha de referências e visionamento comentado de exemplos relevantes para enquadrar e fornecer ideias para o desenvolvimento dos projetos finais audio-visuais*
- 2. Interpelações faseadas ao processo individual de desenvolvimento do projeto final, que potenciem interrogações conceptuais e materiais despoletadas pelo trabalho em curso*
- 3. acompanhamento individualizado de cada projeto audio-visual, através da troca de sugestões e referências entre estudantes e docentes, bem como de apresentações e discussões que marcam o desenvolvimento do trabalho*
- Autónoma*
- 4. Os estudantes preparam trabalho para Projeto, submetendo-o antes das aulas, ou mostrando work in progress no espaço oficial da disciplina*

*Avaliação**contínua - apresentações faseadas do work in progress**final - Mostra e discussão crítica do projeto final, em versão provisória ou em versão definitiva**Exame - mostra e discussão crítica do projeto final desenvolvido; exige que este tenha sido acompanhado pelo docente***4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):***classroom*

- 1. Teachers and students share references and comment on relevant screenings to frame and provide ideas for the*

development of the audio-visual final projects

2. throughout the individual development of the final project, teachers and students meet to discuss questions of conceptual and material order triggered by the work in progress.

3. individual supervision of each audio-visual project, through the exchange of references between students and teachers, as well as presentations and discussions that mark the development of the work.

Autonomous

4. students prepare work for the course and are expected to submit it before classes or to display their works in progress in class.

Assesment:

Continuous - regular presentations of the work in progress

Final - presentation and discussion of the final project, either in a provisional or definitive form.

Exam - presentation and critical discussion of the final project; the project must have been supervised by the teacher.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino utilizadas contribuem para as competências gerais estabelecidas para a UC da seguinte forma:

Presencial

1. a1, a2, b1, c1, c2

2. a1, a2, b1, c1, c2

3. a1, a2, b1, c1, c2

Autónoma

4. a1, a2, b1, c1, c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The teaching methodologies used in the CU contribute to the intended learning outcomes as follows:

classroom

1. a1, a2, b1, c1, c2

2. a1, a2, b1, c1, c2

3. a1, a2, b1, c1, c2

autonomous

4. a1, a2, b1, c1, c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

The course bibliography will be suggested throughout the course according to the individual needs of the students' work and projects.

Bishop, C. (2012), Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London: Verso.

Finkelpearl, T. ed. (2001) Dialogues in public art. MIT Press.

Merewether, C. (2006) Archives, Whitechapel Editions. MIT Press.

Miessen, M. & Basar, S., (2004) Did Someone Say Participate? An Atlas of Spatial Practice. Revolver.

Mir, A. ed. (2003) Corporate mentality: an archive documenting the emergence of recent practices within a cultural sphere occupied by both business and art. New York: Lukas and Strenberg.

Rand, S. & Kouris, H. eds. (2006) On Cultural Influence. New York: Apex Art.

Seijdel, J. & Liesbeth M. eds. (2009) Open 16, The Art Biennial as a Global Phenomenon Strategies in Neo- Political Times. Amsterdam: Foundation for Art and Public Space (SKOR)

Mapa IV - Questões de Método

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Questões de Método

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Questions of Method

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

162

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP: 45; OT: 15

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

As horas OT correspondem ao acompanhamento individual pelo(s) orientador(es) científico(s) responsável(is), dado que os estudantes iniciam neste semestre o trabalho conducente ao Projeto Final.

4.4.1.7. Observations:

The OT hours correspond to the individual orientation by the responsible (s) scientific advisor (s), as the students begin this semester the work leading to the Final Project.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Leonor Areal

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:**4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- a1. Conhecimento e compreensão das questões filosóficas e artísticas actuais no campo da comunicação audio-visual;*
- a2. Conhecimento das metodologias de pesquisa e análise no campo da reflexão sobre artes do som e da imagem.*
- b1. Desenvolvimento das aptidões de pesquisa e reflexão sobre artes do som e da imagem;*
- b2. Ensaio prático de modos de escrita na abordagem reflexiva e crítica dos objectos audio-visuais.*
- c1. Saber fazer pesquisa bibliográfica e sintetizar os conhecimentos adquiridos sob forma escrita;*
- c2. Definir objectivos conceptuais de articulação da teoria com a prática audio-visual;*
- c3. Desenvolver um plano de trabalho, com delimitação de objectivos;*
- c4. Exercitar autonomamente a prática da escrita reflexiva e argumentativa.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. Understanding current philosophical and artistic issues in the field of audio-visual communication;*
- a2. Understanding research and analysis methodologies in the arts of sound and image field of thinking.*
- b1. Developing research and thinking skills on the arts of sound and image;*
- b2. Practical essay of modes of writing in a reflective and critical approach of audio-visual objects.*
- c1. Knowing how to do literary/bibliographic research and writing a synthesis of the acquired knowledge;*
- c2. Defining conceptual outcomes regarding the articulation between audio-visual theory and practice;*
- c3. Developing a working plan and defining outcomes;*
- c4. Exercising the practice of reflective and argumentative writing*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- 1. Questões filosóficas actuais no campo da comunicação audio-visual*
- 2. Questões artísticas e de vanguarda, em perspectiva histórica*
- 3. Metodologia em ciências humanas e artes*
- 4. A construção colectiva do conhecimento: citação, referência e intertextualidade*
- 5. Criação e direito de autor*
- 6. Pesquisa e "revisão da literatura", o "estado da arte";*
- 7. Projecto de investigação e plano de trabalho*
- 8. A abordagem comparatista: modelos e referências*
- 9. Metodologia do projecto em artes do som e da imagem (teoria e prática)*
- 10. Delimitação do objecto de estudo e de reflexão prática*
- 11. Definição dos objectivos conceptuais*
- 12. Definição e organização de um plano de relatório*
- 13. Métodos e prática de escrita*

4.4.5. Syllabus:

- 1. Current philosophical issues in the field of audio-visual communication*
- 2. Issues about artistic avantgarde in a historical perspective*
- 3. Methodology in humanities and arts*
- 4. The collective construction of knowledge – quotation, reference and intertextuality*
- 5. Creation and copyright*
- 6. Research for "literature review", "the state of the art ";*
- 7. Research project and working plan*
- 8. The comparative approach: models and references*
- 9. Project methodology in Arts of Sound and Image (theory and practice)*
- 10. Delimitation of the object of study and of practical reflection*
- 11. Definition of conceptual goals*
- 12. Definition and organization of a report plan*
- 13. Methods and writing practice*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

*Conteúdos 1,2,3,4,5 contribuem para o desenvolvimento dos objectivos definidos em a1, a2;
Conteúdos 6,7,8,9 contribuem para o desenvolvimento dos objectivos definidos em b1, b2;
Conteúdos 10,11,12 contribuem para o desenvolvimento dos objectivos definidos em c1, c2, c3, c4.*

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

*1,2,3,4,5 - a1, a2;
6,7,8,9 - b1, b2;
10,11,12 - c1, c2, c3, c4.*

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia de aprendizagem:

*1.Abordagem teórica dos conceitos envolvidos na reflexão sobre artes do som e da imagem, complementada com discussão de textos escolhidos;
2.Abordagem teórico-prática dos objectos audio-visuais através do seu visionamento e comentário oral e escrito;
3.Prática da escrita e uso das ferramentas conceptuais e discursivas: escrita e acompanhamento do relatório final;
Avaliação
A avaliação incide nos trabalhos práticos de escrita realizados e num teste sobre os conteúdos leccionados.*

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Learning Methodology:

*1.Theoretical approach of the concepts involved in thinking about the arts of sound and image, complemented by discussion of selected texts;
2.Theoretical and practical approach of the audio-visual objects through their screening and oral and written commentary;
3.Handwriting practice and use of conceptual and discursive tools: Writing and supervision of the final report;*

Assessment

The evaluation focuses on the papers written by students, plus a test on the theoretical contents.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

*A metodologia 1 corresponde aos objectivos a1, a2.
A metodologia 2 corresponde aos objectivos b1, b2.
A metodologia 3 corresponde aos objectivos c1, c2, c3, c4.*

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

*1. a1, a2
2. b1, b2
3. c1, c2, c3, c4*

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

*AREAL, Leonor (2011). Cinema Português Um país imaginado, Lisboa: Ed. 70
AUMONT, Jacques, MARIE, Michel (2003). Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, Campinas SP: Papyrus
AUMONT, Jacques e MARIE, Michel (2009). A Análise do Filme, Lx: Texto & Grafia
BENJAMIN, Walter (2004). Imagens de Pensamento, Lx: Assírio e Alvim
DIXON, W.W. e G.A. FOSTER, (eds.) (2002). Experimental Cinema the film reader, London/NY:Routledge
ECO, Umberto (2007). Como se faz uma Tese em Ciências Sociais, Lx: Ed. Presença
ECO, Umberto (2004). Os Limites da Interpretação, Lx: Difel
ECO, Umberto, (2006). Viagem na Irrealidade Quotidiana, Lx: Difel
EAGLETON, Terry (2003). A Ideia de Cultura, Lx: Temas e Debates
RANCIÈRE, Jacques (2010). O Espectador Emancipado, Lx: Orfeu Negro
SANTOS, David (2014). A Invenção do Real, Lx: Documenta
STAM, Robert (2003). Introdução à Teoria do Cinema, Campinas SP: Papyrus
VIVEIROS, Paulo (2005). A Imagem no Cinema História, teoria e estética, Lx: Ed. Univ. Lusófona*

Mapa IV - Seminário de investigação**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

Seminário de investigação

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Seminar of research

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

CSH/HSS

4.4.1.3. Duração:*Semestral/Semester***4.4.1.4. Horas de trabalho:**

162

4.4.1.5. Horas de contacto:

S:45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

O seminário será ocasião para trazer convidados pontuais ao mestrado, cineastas e artistas, para a leitura e discussão de artigos relevantes, visionamento de trabalhos e obras considerados de referência, troca de ideias e informações entre estudantes e profissionais e criadores da área. O realizador João Salaviza é um dos convidados confirmados para a primeira edição do mestrado.

4.4.1.7. Observations:

The seminar will be an occasion to bring punctual guests to the Master, filmmakers and artists, to read and discuss relevant articles, to view and comment works considered of reference, to exchange ideas and information between students and professionals and creators of the area. The film director João Salaviza is one of the confirmed guests for the first edition of the master's degree.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*Susana Duarte***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

a1. aprofundar conhecimentos relativos às tendências actuais das formas áudio-visuais
a2. cruzar as tendências actuais das formas áudio-visuais com as teorias e histórias das formas visuais e sonoras
b1. usar os conhecimentos adquiridos para explorar intersecções de tópicos estéticos, intelectuais, sociais e políticos com os quais se confronta qualquer acto de criação
c1. articulação discursiva e capacidade de problematização crítica deste tipo de saber
c2. relacionar de forma autónoma e adequada os conteúdos da disciplina com questões próprias suscitadas pelo trabalho projetual em curso, sobretudo ao nível de como se podem traduzir na escrita do relatório.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

a1. deepening knowledge about the current trends of the audio-visual forms
a2. intersecting current trends of audio-visual forms with theories and histories of visual and sound forms
b1. using the acquired knowledge to explore intersections of aesthetic, intellectual, social and political topics, with which any act of creation is confronted.
c1. being able to discursively articulate and question this kind of knowledge
c2. being able to relate in an independent and adequate fashion the course's syllabus with issues raised by the project and work in progress, especially in terms of how they translate in the writing of the report.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

Este seminário dedica-se à análise de algumas tendências das artes do som e da imagem, tal como se manifestam em objectos e práticas áudio-visuais e no âmbito das intersecções entre cinema, fotografia, artes sonoras. Serão abordados:

- 1. momentos privilegiados da história e teoria das formas visuais e sonoras*
- 2. obras e experiências que enfatizam as práticas de hibridização, sem no entanto reduzirem, seja o cinema, seja a fotografia, sejam as artes sonoras, a sub-categorias da arte contemporânea.*
- 3. a questão da disseminação das imagens do cinema e da fotografia pelos novos media, por sua vez antecipada pela permeabilidade genética de ambas às outras artes, configurando todo um campo de práticas fundadas na exploração informática e digital (à qual as artes sonoras não são igualmente alheias).*
- 4. a ideia do cinema como novo modo cinematográfico de produção, como precursor do Arquivo Digital Contemporâneo.*

4.4.5. Syllabus:

This seminar is dedicated to the analysis of some trends in the framework of the arts of sound and image. The course will address:

- 1. privileged moments of the history and theory of visual and sound forms*
- 2. works and experiences that emphasize practices of hybridization, without reducing either film, photograph or the*

sonic arts, to subcategories of contemporary art.

3. the issue of the dissemination of filmic and photographic images in the new media, in turn anticipated by the genetic permeability of both of them to other arts, setting up a whole practical field based on computer and digital operations (which concerns equally the sonic arts).

4. the idea of cinema as new cinematic mode of production, as a precursor of the Contemporary Digital Archive.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

1 – a1, a2, b1, c1, c2

2 - a1, a2, b1, c1, c2

3 - a1, a2, b1, c1, c2

4 - a1, a2, b1, c1, c2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

1 – a1, a2, b1, c1, c2

2 - a1, a2, b1, c1, c2

3 - a1, a2, b1, c1, c2

4 - a1, a2, b1, c1, c2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial

d1.exposição de questões teóricas, transversais ou específicas de um meio ou género de trabalho, a partir da leitura comentada de textos, do visionamento e discussão de obras audio-visuais

d2.fórum de discussão, a partir das questões suscitadas pela disciplina ou determinadas pelos projetos em curso dos alunos

d3.comentários motivados pelo e com eco no corpo de trabalho prático e teórico, o projeto e o relatório, desenvolvidos pelos estudantes

Autónoma

d4.os alunos devem preparar as leituras, fazer os visionamentos indicados para cada aula, preparar as apresentações de que fiquem responsáveis

Avaliação

continua - apresentação em aula de um texto ou obra comentada que se relacione com os conteúdos do seminário ou com o quadro de referências no qual se move o projeto final do aluno

final - apresentação e discussão de um primeiro esboço do relatório final

Exame - os alunos devem apresentar os mesmos elementos exigidos pela avaliação contínua e final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Classroom

d1.Presentation of theoretical issues, either more specific of a medium or a genre or more crosscutting, based on texts readings and on screenings and discussions of audio-visual works of various kinds

d2.forum of discussion around issues raised by the course or matters determined by the projects of the students

d3.commentaries motivated by and with echo in the practical and theoretical body of work, the project and the report, developed by students

Autonomous

d4.Students must prepare readings and screenings indicated for each class and prepare the lectures of which they are responsible.

Assessment

Continuous assessment - presentation in class of a commented text or work that relates to the seminar content or the frame of reference in which takes place the final project

Final assessment - presentation and discussion of a very first draft of the final report

Exam - students must submit the same elements required by continuous and final assessment

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Presencial

d1. - a1, a2, b1

d2. - c1, c2

d3. - c2

Autónoma

d4. - a1, a2, b1, c1, c2

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Classroom

d1. - a1, a2, b1

d2. - c1, c2

d3.- c2

Autonomous

d4. - a1, a2, b1, c1, c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Beller, J. (2006). *The cinematic mode of production*. Dartmouth College Press.
 Beller, J. (2017). *The Message Is Murder: Substrates of Computational Capital*, Pluto Press.
 Bellour, R. (2013) *La Querelle des dispositifs*. Paris: P.O.L/Trafic
 Derrida, J. (1996). *Archive Fever*. Chicago: UCP
 Didi-Huberman, G. (2010) *Remontages du temps subi*. L'Oeil de l'Histoire 2, Paris: Minuit
 Dubois, P. (2012) *La question vidéo: Entre cinéma et art contemporain*, Paris: Yellow Now
 Mirzoeff (2015), *How to see the world*, Pelican Books.
 Perret, C. (2009) "Guerre dans l'archive". In HF/RG, 4352. Paris: Black Jack Éditions.
 Rancière, J. (2003) *Le destin des images*, Paris: La fabrique.
 Snickars P. & Vonderau P. eds. (2009). *The youtube reader*, Stockholm: NLS.
 Stewart, Michelle. "Of digital selves and digital sovereignty: Of the North". *Film Quarterly*, 03 (2017): 23-38.
 Väliho, P. (2014) *Biopolitical screens*, Cambridge, MA: MIT Press
 Zielinski, S. (2006) *Deep Time of the Media*. Cambridge, MA: MIT Press

Mapa IV - Projeto Final

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Projeto Final

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Final Project

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

ASI

4.4.1.3. Duração:

Semestral/Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:

810

4.4.1.5. Horas de contacto:

OT

4.4.1.6. ECTS:

30

4.4.1.7. Observações:

As horas de contacto desta UC (OT) correspondem ao acompanhamento individual de cada estudante pelo orientador(es) científico(s) responsável(is).

No final do quarto e último semestre o estudante apresenta o seu Projeto de Mestrado: um corpo substancial de trabalho acabado, internamente legitimado e conseqüente, representando a sua actividade criativa ao longo do mestrado. O projecto pode ser um filme ou uma série de filmes e vídeos, um ensaio fotográfico, uma instalação sonora ou pode tomar qualquer outra forma, no contexto abrangente das artes audiovisuais. A proposta do projeto tem obrigatoriamente de ser aprovado pela Comissão Científica do Curso no final do primeiro ano lectivo, segundo semestre do curso. O projecto final é obrigatoriamente acompanhado por um relatório escrito entre 25 e 40 páginas. O projeto é avaliado em prova pública com um júri que integra obrigatoriamente pelo menos 1 elemento externo à instituição.

4.4.1.7. Observations:

The contact hours of this UC (OT) correspond to the individual guidance of each student by the scientific advisor(s). At the end of the fourth and last semester the student presents his/her Master's Project: a substantial body of completed work, relevant and coherent, representing artistic activity over the span of the program. The project may be a completed film or series of videos or films; a photographic essay or exhibition; a sonic installation or it may take some other form, in the broader context of the audio-visual arts. Specific plans for the Master's Project must be discussed with and approved by the faculty before work begins. The Final Project must be approved by the Scientific Committee of the program at the end of the first academic year. The Final project is accompanied by a written report between 25 and 40 pages.

The project is evaluated at a public presentation with a jury that necessarily includes at least one external element to the institution.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Diogo Saldanha

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:*<sem resposta>***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- a1. Conhecimento e compreensão de todas as fases da produção e realização de uma obra dentro do território das artes visuais e sonoras.*
- a2. conhecimento e compreensão aprofundada dos dispositivos tecnológicos associado à produção de objetos audio- visuais*
- b1. exploração de competências em torno de um medium audio-visual específico e em diferentes contextos artísticos e tecnológicos*
- c1. capacidades de autonomia crítica, de comunicação da produção artística e do seu conhecimento*
- c2. competências teóricas, técnicas e conceptuais que permitam aplicar os conceitos e princípios associados à produção artística audio-visual a uma reflexão prática, materializada pelo projecto final e a uma reflexão teórica, materializada pelo respectivo relatório.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a1. Knowledge and understanding of all stages of production of a professional creative work within the territory of arts of sound and image;*
- a2. knowledge and deep understanding of the techniques and technologies associated with the production of each specific audio-visual object;*
- b1. Exploring skills involved in each specific audio-visual medium and in different artistic and technical contexts;*
- c1. Capabilities for critical autonomy, for the communication of the knowledge and practices involved in artistic production;*
- c2.theoretical, technical and conceptual competences that allow applying the concepts and principles associated with audio-visual artistic production to a practical reflection, materialized by the final project and to a theoretical reflection, materialized by the respective report.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- 1. desenvolvimento e concretização do Projeto Final, mediante acompanhamento individualizado e orientado para a qualificação avançada e inovação, no contexto da investigação que lhe está inerente.*

4.4.5. Syllabus:

- 1. Development and implementation of the FinalProject, through individualized followups and supervision directed toward high standard skills of qualification and innovation, in the context of the concerned fields of research.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:*1 - a1, a2, b1, c1, c2***4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:***1 - a1, a2, b1, c1, c2***4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):***Presencial**Orientação tutorial - acompanhamento individualizado do projeto em artes do som e da imagem e respetivo relatório pelo orientador**Autónoma**Elaboração e conclusão de todas as fases relativas ao objeto/projeto em artes do som e da imagem e respetivo relatório**Avaliação**Conforme definida no "Regulamento Geral da Formação Graduada e Pós-Graduada no Instituto Politécnico de Leiria e Regimes Aplicáveis a Estudantes em Situações Especiais" (secção VII)***4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):***Tutorial - individual supervision, by the chosen advisor, of each final project in arts of sound and image and correspondent report**Autonomous Preparation and completion of all phases involved in the production of the final object/project in arts of sound and image and correspondent report**Assessment**As defined in «Regulamento Geral da Formação Graduada e Pós-Graduada no Instituto Politécnico de Leiria e Regimes Aplicáveis a Estudantes em Situações Especiais» (Section VII)***4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:***Orientação tutorial - a1,a2, b1, c1, c2**Autónoma - a1,a2, b1, c1, c2*

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Tutorial - a1,a2, b1, c1, c2

Autonomous - a1,a2, b1, c1, c2

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

A bibliografia e os meios de pesquisa serão aqueles que decorrerem do conjunto das práticas e investigações individuais e serão, por isso, indicados pelos docentes ao longo do ano.

The course bibliography will be suggested throughout the course according to the individual needs of the students' work, research and projects.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem**4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) definidos para o ciclo de estudos:**

As metodologias estão ajustadas aos objectivos do ciclo de estudos e assentam nas tipologias:

OT Orientação tutorial para estimular o conhecimento e consciência dos contextos e processos de produção, criação e recepção artística áudio-visual, através de críticas individuais e colectivas orientadas pelas práticas laboratoriais

PL aprofundamento laboratorial de modos de expressão, técnicas e tecnologias motivado pelos projetos, privilegiando a implementação de ideias artísticas num contexto de criação

TP desenvolvimento de exercícios e experimentações individuais sustentados em discussões sobre praxis, conteúdos teóricos, casos de estudo; transmissão e aquisição pelo fazer de competências práticas e técnicas especializadas

S Seminários, com a participação de especialistas, de exposição de questões transversais ou específicas de um meio/género, a partir da leitura de textos, análise de obras áudio-visuais; fórum de discussão, a partir das questões suscitadas pelos projetos dos alunos

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study programme:

The methodologies are adjusted to the learning outcomes of the study programme and are based mainly on the typologies:

OT Tutorial guidance to stimulate knowledge and awareness of the contexts and processes of production, creation and reception of audio-visual art through individual and collective criticism guided by laboratory practices

PL laboratory deepening of modes of expression, techniques and technologies motivated by the projects, favoring the implementation of artistic ideas in a context of creation

TP development of individual exercises and experiments based on discussions of practical ideas, theoretical contents, case studies; transmission and acquisition of practical skills and technical expertise

S Seminars, with the participation of specialists, of presentation of specific issues on a medium / genre, or on transversal subjects, through the reading of texts, the analysis of audio-visual works; discussion forum, based on the questions raised by the students' projects

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS:

A atribuição de créditos (European Credit Transfer and Accumulation System) foi realizada de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro. Foi igualmente considerado o regulamento de aplicação de sistema de créditos curriculares aos cursos do IPL, o qual estabelece que 1 unidade de crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho total do aluno. Nestas horas incluem-se o trabalho individual e de grupo do aluno e o contacto directo com o professor dentro e fora da sala de aula. Com base naquele parâmetro e tendo em atenção a experiência dos docentes, foi estimado o número de ECTS a atribuir a cada UC. Assim, os docentes das áreas científicas correspondentes, por extrapolação, fizeram uma previsão das horas de contacto e horas totais de trabalho do aluno.

4.5.2. Means to verify that the required students' average workload corresponds the estimated in ECTS.:

The distribution of ECTS credits (European Credit Transfer and Accumulation System) was performed according to the Portuguese Decree law n.º 42/2005 (22nd of February). It was also considered the IPL internal legislation, which states that 1 ECTS credit corresponds to 27 hours of student work. These hours comprise individual and group work as well as the direct contact with teachers inside and outside classes. The number of ECTS credits for each curricular unit was estimated taking into consideration the above correspondence and the teachers' experience on contact hours and total hours of student's work.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A garantia da avaliação dos estudantes é prevista no Regulamento Académico do 2.º Ciclo de Estudos do IPLLeiria, publicada a 17 de Agosto de 2015 e complementada pelo Regulamento de Avaliação do Aproveitamento dos Estudantes da ESAD.CR, publicado a 25 de Setembro de 2018. Os programas das unidades curriculares estabelecem os métodos e critérios de avaliação dos estudantes e encontram-se alinhados com os seus objetivos de aprendizagem. Os regulamentos e os programas das unidades curriculares são públicos, acessíveis através dos sítios electrónicos do IPLLeiria e da ESAD.CR. A coordenação e a comissão científico-pedagógica, onde se incluem representantes dos alunos, são a primeira instância de monitorização da avaliação da aprendizagem. Os inquéritos pedagógicos promovidos pelo Conselho Pedagógico, e a sua atividade, garantem as medidas necessárias à eficácia da avaliação da aprendizagem em função dos objetivos da unidade curricular.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:

The guarantee of student assessment is provided in the Academic Regulation of the 2nd Cycle of Studies of IPEiria, published on August 17, 2015 and complemented by the Regulation of Evaluation of Student Achievement of ESAD.CR, published on September 25, 2018 Curriculum units set out the methods and criteria for student assessment and are aligned with their learning outcomes. The regulations and programs of the curricular units are public, accessible through the IPEiria and ESAD.CR. Coordination and the scientific-pedagogical committee, which includes students' representatives, are the first monitoring body of students assessment methodologies. The pedagogical surveys promoted by the Pedagogical Council, and its activity, guarantee the necessary measures for the effectiveness of the assessment methodologies according to the learning outcomes of the curricular unit.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando aplicável):

As UC de Projecto irão incentivar a articulação entre o curso e a Unidade de Investigação - Laboratório de Investigação em Design e Artes – LIDA, local onde o mestrado encontra um território propício a atuações e problematizações disciplinares complexas e transversais, por exemplo, através de projetos de investigação em desenvolvimento ou em fase de candidatura, ou através da associação a tarefas e atividades previstas nos projectos em curso do centro de investigação, em que os alunos possam participar. As atividades de desenvolvimento experimental e de investigação aplicada decorrem em torno de três eixos: práticas laboratoriais e oficinais associadas às UC de Projeto; práticas de projeto que dialoguem com a sociedade, suas instituições, agentes económicos e culturais; estímulo ao desenvolvimento de trabalhos de projeto integráveis nas linhas de investigação do LIDA e do programa da cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade, com sede na Escola.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):

The curricular units of Project will encourage the articulation between the programme and the Research Unit - Research Laboratory in Design and Arts - LIDA, where the programme finds a territory conducive to complex and transversal disciplinary actions and problematizations, for example through research projects in development or in application phase, or by taking part in the research center ongoing projects' tasks and activities, in which students can participate. The activities of experimental development and applied research are organized around three axes: laboratory and workshop practices, associated with the curricular units, as in the case of the Project CU's; project development practices in dialogue with society, its institutions, economic and cultural agents; and stimulating the development of projects, integrable into LIDA's research lines and in the program of the UNESCO Chair in Management of Arts and Culture, Cities and Creativity, based at the School.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

O número total de créditos e, consequentemente, a duração do ciclo de estudos estão de acordo com o n.º 1 do art.º 18º e o n.º 1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, na redação de 16 de Agosto de 2018. Especificamente, o ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Artes do Som e da Imagem proposto tem 120 créditos ECTS e uma duração normal de 4 semestres curriculares de trabalho dos alunos. A parte letiva está concentrada nos três primeiros semestres e corresponde a 90 ECTS (75% do total dos créditos do ciclo de estudos, cumprindo a alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do decreto lei n.º 74/2006), distribuídos por 15 unidades curriculares. No quarto semestre os alunos desenvolvem um trabalho de projeto, acompanhado de relatório, correspondente a 30 ECTS (cumprindo a alínea b), do n.º 1 do art.º 20.º do decreto lei n.º 74/2006).

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of August 16th:

The total number of credits and thus the duration of the course are in accordance with paragraph 1 of Article 18 and number 1 of article 20, of Decree Law No 74/2006 of 24 March in the version of August 16, 2018. Specifically, the study programme leading to the proposed Master's Degree in Arts of Sound and Image has 120 credits and a normal length of 4 semesters of students' work. The teaching share is concentrated in the first three semesters and corresponds to 90 ECTS (75% of the total credits of the cycle of studies, complying with paragraph 1 a) of article 20 of Decree Law No. 74/2006), distributed by 15 curricular units. In the fourth semester students develop a project work, followed by a report, corresponding to 30 ECTS (compliant with paragraph b) of paragraph 1 of article 20. Of Decree Law No. 74/2006).

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades curriculares:

Foi criado um grupo de trabalho, constituído por docentes do ciclo de estudos, que conduziu o processo de desenho da estrutura curricular, com a colaboração dos docentes responsáveis pelas unidades curriculares. Foram consultados docentes de outros ciclos de estudos. Os ECTS foram atribuídos considerando a distribuição e os pesos relativos de cada unidade curricular na estrutura do curso, para o alcance dos seus objetivos. Os ECTS foram orientados e atribuídos mediante a quantificação das horas totais de trabalho dos alunos associadas a

cada unidade curricular dos vários cursos de mestrado da ESAD.CR, com os quais este partilha uma estrutura genericamente idêntica, e também das associadas às unidades curriculares da licenciatura em Som e Imagem sobretudo às disciplinas de natureza projetual cuja áreas científicas revelaram maiores afinidades com as do mestrado em Artes do Som e da Imagem.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the curricular units:

A working group was created, consisting of teachers from the study programme, who led the process of designing the curricular structure, with the collaboration of the teachers responsible for each of the curricular units. Teachers from other programmes of study were consulted. The ECTS were attributed considering the distribution and relative weights of each curricular unit in the structure of the master, in order to reach its objectives.

The ECTS were calculated and assigned through the quantification of the total working hours of the students associated with each course from those of ESAD.CR's Masters programmes with which the Master in Arts of Sound and Image shares a generally similar structure, and also through the quantification of the working hours associated with courses from within the degree in Sound and Image particularly the project oriented courses whose scientific areas showed greater affinities with the master's degree in Arts of Sound and Image.

4.7. Observações

4.7. Observações:

O plano de estudos do mestrado assenta no pressuposto da conciliação entre especialização e interdisciplinaridade, centradas na articulação entre Laboratório e Projeto, as disciplinas de algum modo nucleares do curso. Esta é a originalidade da proposta, e a ideia foi procurar que o desenvolvimento curricular a reflectisse e, para tal, optou-se por não seguir a clássica estrutura em ramos que, na nossa perspectiva, sublinharia demasiado o potencial lado estanque da especialização. No entanto, o foco subentendido pela especialização está inscrito na proposta, na estrutura e objectivos, ao mesmo tempo que estes não deixam de reflectir a ideia de interdisciplinaridade desejada para os percursos dos alunos.

Por um lado, existem áreas disciplinares especializadas: Cinema e Vídeo, Fotografia e Artes Sonoras, que serão trabalhadas nas UC de Laboratório I e II, permitindo aos alunos aprofundar o conhecimento das possibilidades técnicas e tecnológicas de um dado meio e da área de produção artística a ele associada, e a sua aprendizagem faz-se por intermédio dos interesses de trabalho evidenciados pelos alunos. Laboratório tem propostas de exercícios autónomos, e serve também para testar a exequibilidade técnica e a adequação das diferentes propostas dos alunos aos dispositivos áudio-visuais. O enfoque de Projeto é menos técnico e mais artístico e pretende explorar as possibilidades de interdisciplinaridade e cruzamentos entre vários media. Projeto está mais atento ao desenvolvimento artístico e aos modos de exposição e disseminação das propostas individuais dos alunos - em que contexto da contemporaneidade das artes se insere o trabalho, que implicações e debates culturais e sociais permitem pensar a complexidade e a recepção dos objectos produzidos.

Laboratório I e II propõe exercícios de experimentação circunscritos a media específicos, e que operam dentro desses códigos e constrangimentos. Os Projetos desenvolvem uma prática autoral e artística próprias de cada estudante, que procura interrogar e desconstruir limites ou fronteiras entre media, dispositivos e linguagens artísticas. Qualquer uma destas UC pressupõe que os alunos já têm formação anterior de base em meio tecnológico áudio-visual, independentemente da natureza da formação anterior. Com efeito, se o Laboratório não está estruturado numa perspectiva exclusivamente tecnológica, é precisamente porque se trata de usar este espaço disciplinar para ir além de um mero uso introdutório ou instrumental dos media e explorar um uso mais sofisticado e complexo que só pode surgir ao nível de um 2º ciclo, depois das bases adquiridas e que são pressupostas para a frequência do mestrado. A especialização ou foco do mestrado, que orienta o desenvolvimento curricular é o processo de criação artística áudio-visual, materializada experimentalmente na exploração de múltiplos media e suportes, das passagens e ligações entre vários media, com a inclusão da programação dos respectivos modos de exposição.

4.7. Observations:

The master's study programme originality is to be found in the balance between specialization and interdisciplinarity, drawn on the articulation between Laboratory I and II and Project, the nuclear courses of the master. To this end it was decided that the curricular development would not follow the classic structure in branches, which, in our view, would underline the potential tight side of all specialization. However, the focus implied by the specialization is inscribed in the proposal, in its structure and learning outcomes, which at the same time reflects also the interdisciplinary desired for the students paths.

There are specialized disciplines: Film and Video, Photography and Sonic Arts, which will be developed mainly in Laboratory I and II. Laboratory proposes autonomous exercises, and serves also to technically test how the different proposals from students do adjust to the audiovisual devices.

The approach in Project is less technical and more artistic and aims to explore the interdisciplinary possibilities and intersections between various media. Project is closer to the artistic development of projects and to the modes of exhibition and dissemination that suit the individual proposals from students.

Laboratory I and II propose experimentation exercises limited to specific media and operating within their codes and constraints. Project develops an authorial and artistic practice specific to each student, who is expected to question and deconstruct limits or boundaries between media devices and artistic languages. Students go beyond a formal and mere technical practice, towards more experimental contexts, supported by a research with a degree of autonomy and maturity such as expected in a second cycle, which will allow students to open up and consolidate the field of artistic and expressive possibilities of their own projectual and creative territory.

The specialization or focus of the master, that guides the curricular development, is the process of audio-visual artistic creation, materialized in the experimental exploration of multiple media and supports, walkways and links between various media, with the inclusion of the programming of their exhibition modes.

5. Corpo Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

Susana Nascimento Duarte, Doutor, Professora Adjunto a tempo integral, com exclusividade

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme's teaching staff

Nome / Name	Categoria / Category	Grau / Degree	Especialista / Specialist	Área científica / Scientific Area	Regime de tempo / Employment regime	Informação/ Information
ANA CRISTINA PEREIRA ROSA PASCOALINHO CARRASCO	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		Processamento de Sinal	100	Ficha submetida
ANDRÉ MOTA DIAS	Equiparado a Assistente ou equivalente	Licenciado		Ciências da Comunicação	55	Ficha submetida
DIOGO D AGUIAR DE SOUSA ALVIM	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		Composição/ Artes Sonoras	30	Ficha submetida
DIOGO LOPES DE SALDANHA	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		Artes Visuais	100	Ficha submetida
FERNANDO MANUEL GALRITO DOMINGUES	Professor Adjunto ou equivalente	Licenciado	Título de especialista (DL 206/2009)	Antropologia	100	Ficha submetida
ISABEL COELHO DE ABOIM INGLEZ	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		Cinema Desenho	100	Ficha submetida
LEONOR AREAL E SILVA CALVET DA COSTA	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor	Título de especialista (DL 206/2009)	Ciências da Comunicação - Cinema	30	Ficha submetida
PEDRO MIGUEL DE ALMEIDA LETRIA	Professor Adjunto ou equivalente	Mestre	Título de especialista (DL 206/2009)	Fotografia nas Artes Plásticas (Master of Fine Arts Photography, GPA 4.0, 20 valores)	100	Ficha submetida
RODRIGO EDUARDO REBELO DA SILVA	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		Comunicação e Cultura	100	Ficha submetida
SUSANA NASCIMENTO DUARTE	Professor Adjunto ou equivalente	Doutor		Ciências da Comunicação - Cinema e Televisão	100	Ficha submetida
					815	

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.

10

5.4.1.2. Número total de ETI.

8.15

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral**5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff" – number of teaching staff with a full time link to the institution.***

Corpo docente próprio / Full time teaching staff	Nº / No.	Percentagem / Percentage
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the institution:	7	85.889570552147

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor**5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* / "Academically qualified teaching staff" – staff holding a PhD***

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff	ETI / FTE	Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE):	5.6	68.711656441718

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado**5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / "Specialised teaching staff" of the study programme.**

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff	ETI / FTE	Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme	3.6	44.171779141104 8.15
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme	2	24.539877300613 8.15

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.**5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching staff**

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamics	ETI / FTE	Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years	7	85.889570552147 8.15
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year	1.55	19.018404907975 8.15

Pergunta 5.5. e 5.6.**5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.**

Nos termos do ECPDESP, através do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do IPL, Despacho n.º 11288/2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 167, de 30 de Agosto.

Adicionalmente, aplicam-se os questionários pedagógicos feitos aos estudantes, onde se avalia o corpo docente; os questionários pedagógicos semestrais aos docentes das UC do curso e ao seu responsável; a receção de reclamações dos estudantes pelo coordenador de curso; os dados académicos sobre o desempenho dos estudantes; e os relatórios de avaliação dos cursos, apreciados pelo Conselho Técnico-Científico, Conselho Pedagógico e Conselho para a Avaliação e Qualidade.

São procedimentos de permanente atualização e desenvolvimento profissional: a possibilidade de formação contínua, promovida pela Unidade de Ensino à Distância, ou os programas de qualificação do corpo docente. O despacho n.º 209/2018, dispensa de serviço letivo, uma vez por semestre, os docentes de carreira para atualização científica e profissional.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and professional development.

Under the terms of the ECPDESP (statutes of the teaching profession), through the Regulation of Assessment of the Performance of IPL Teachers, Order No. 11288/2013, published in DR, 2nd series, No. 167, August 30.

In addition, are used: the pedagogical questionnaires made to students to evaluate the teaching staff; the semester's pedagogical questionnaires to the courses' lecturers and to their supervisor; the receipt of students' complaints by the programme coordinator; academic data on students performance; assessment reports of the programmes, appreciated by the Technical-Scientific and Pedagogical Councils and the Council for the Assessment of Quality. Procedures for permanent updating and professional development: the possibility of continuous training, promoted by the Distance Learning Unit, or the qualification programs for the teaching staff. Dispatch no. 209/2018, exempts from academic service, once a semester, career teachers for scientific and professional updating.

5.6. Observações:

<sem resposta>

5.6. Observations:

<no answer>

6. Pessoal Não Docente

6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.

*Gabinete de Apoio à Mobilidade e Cooperação Internacional: 2 (100%);
Gabinete de Apoio ao Ensino e Investigação: 2 (100%);
Gabinete de Apoio ao Estudante, Estágios e Projetos: 1 (100%);
Gabinete de Aprovisionamento, Contabilidade e Património: 2 (100%);
Gabinete de Comunicação e Organização de Eventos: 1 (100%);
Gabinete de Organização Pedagógica: 1 (100%);
Secretariado de Apoio aos Órgãos: 3 (100%);
Serviço de Expediente Geral e Arquivo: 1 (100%);
Serviços Gerais: 8 (100%);
Oficina de Audiovisuais: 2 (100%);
Oficina de Fotografia: 1 (100%);
Oficina Digital: 2 (100%);
Laboratório de Prototipagem: 1 docente;
Oficina de Cerâmica e Vidro: 1 (100%);
Oficina de Gravura e Serigrafia: 1 (100%);
Oficina de Madeiras: 1 (100%);
Oficina de Metais: 1 (100%);
Oficina de Teatro: 1 (100%).*

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.

*Office for Mobility and International Cooperation: 2 (100%);
Office of Support to Teaching and Research: 2 (100%);
Office of Student Support, Internships and Projects: 1 (100%);
Office of Procurement, Accounting and Patrimony: 2 (100%);
Office of Communication: 1 (100%);
Office of Pedagogical Organization: 1 (100%);
Secretariat of Support to Organs: 3 (100%);
General Office and Archive: 1 (100%);
General Services: 8 (100%);
Audiovisual Workshop: 2 (100%);
Photography Workshop: 1 (100%);
Digital Office: 2 (100%);
Laboratory of Prototyping: 1 faculty (100%);
Ceramics and Glass Workshop: 1 (100%);
Engraving and Silk-screening Workshop: 1 (100%);
Woods Office: 1 (100%);
Metals Workshop: 1 (100%);
Theater Office: 1 (100%).*

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.

*Número de funcionários não docentes, por carreira, com discriminação das suas habilitações académicas:
1 Diretor de Serviços: licenciado;
18 Carreira de Técnico Superior: 11 licenciados, 4 mestres, 3 com pós-graduação;
4 Carreira de Assistente Técnico: 1 licenciado e 3 com o 12.º ano;
8 Carreira de Assistente Operacional: 3 com o 1.º ciclo, 3 com o 2.º ciclo, 1 com o 3.º ciclo e 1 com o ensino secundário.*

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.

Number of non-teaching staff, by career, with a breakdown of their academic qualifications:

1 Director of Services: graduate;

18 Higher Technical Career: 11 graduates, 4 Masters, 3 with postgraduate degrees;

4 Career Technical Assistant: 1 graduate and 3 with the 12th year;

8 Career of Operational Assistant: 3 with the 1st cycle, 3 with the 2nd cycle, 1 with the 3rd cycle and 1 with the secondary education.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é efetuada através do SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública), seguindo assim o estipulado na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro.

O IPEiria apresenta anualmente um plano formativo orientado para as estratégias, inovação e gestão, desenvolvimento de competências técnicas, científicas e comportamentais necessárias ao bom desempenho dos seus colaboradores. O plano contempla o desenvolvimento de ações dirigidas às diferentes categorias profissionais, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e igualdade de géneros.

Os conteúdos programáticos das formações visam o reforço das competências dos colaboradores no sentido de produzir um serviço de qualidade e de valor acrescentado à comunidade envolvente.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal development

The performance assessment of non-teaching staff is done through SIADAP (Integrated System for Performance Assessment in Public Administration), following the provisions of Law no. 66-B / 2007, of December 28.

IPEiria presents annually a formative plan oriented to the strategies, innovation and management, development of technical, scientific and behavioral skills necessary for the good performance of its collaborators. The plan contemplates the development of actions directed to the different professional categories, with the objective of promoting equal opportunities and gender equality.

The programmatic contents of the training are aimed at strengthening the skills of employees in order to produce a quality service and added value to the surrounding community.

7. Instalações e equipamentos

7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores, etc.):

A ESAD.CR dispõe de 850m2 de laboratórios e oficinas. Desses espaços, para o ciclo de estudos são disponibilizados: Oficina de Audiovisuais e Animação, equipada com áudio e vídeo específico, dispositivos informáticos e vários sistemas de digitalização

Estúdio de Imagem (com iluminação moldável) e Estúdio Áudio

Salas de masterização/edição

Laboratórios e Estúdio de Fotografia

Oficina Digital, com recursos de impressão digital para projetos gráficos e de imagem digital.

Laboratório de Prototipagem Digital, com equipamentos de digitalização e impressão 3D

Laboratório de realidade mista, em implementação

Oficina de Teatro

Oficina de Cerâmica e Vidro

Oficinas de Metais e de Madeiras

Sala dedicada a aulas de projeto, equipada

Sala de recursos informático para CAD 3D, imagem digital e realidade mista

Auditório, com os recursos audiovisuais adequados para a realização das mais diversas iniciativas

Biblioteca, com bibliografia atualizada, sala polivalente e recursos informáticos de acesso livre

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):

ESAD.CR has 850m2 of laboratories and workshops. From these spaces, for the cycle of studies are available:

Audiovisual and Animation Workshops, equipped with specific computer, audio and video devices.

Video Studio (with moldable lighting) and Audio Studio.

Mastering / editing rooms

Photography Workshop, studio and Laboratory.

Digital Workshop, with digital printing capabilities for graphic and digital image projects.

Digital Prototyping Laboratory, with 3D scanning and printing equipment.

Laboratory of mixed reality, in implementation.

Theater Workshop.

Ceramics and Glass.

Metal and Wood Workshops.

Room dedicated to this degree, equipped.

Generic and specific computer resource room for 3D CAD, digital image and mixed reality.

Auditorium, with the appropriate audiovisual resources to carry out the most diverse initiatives.

Library, with updated bibliography, multipurpose room and free access computer resources.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, materiais e TIC):

Eq. vídeo e áudio (Handycam's, DSLR's, Camcorders, MiniDV, Tripés, Slider, Sound devices, Gravadores audio (H4n, H6), Misturadores áudio profissionais, Headphones, Perches, Windshields, Microfones, DI's, Pop-filter, Reflection filter, Mesas de mistura, Compressores, Equalizadores); Estações de trabalho AV; Iluminação (Iodines, fresnel, LED, recortes, open face), refletores, difusores, Filtros de correção de cor); Teia de iluminação (com vários projetores, entre iodines, fresnel, LED, recortes e open face), Dimmer's, Quadro elétrico, Cromakey, Regie de vídeo e som, Estrados/praticáveis, Monição de referência CRT; Ampliadores; Acessórios de Revelação; Câmaras fotográficas e acessórios; Iluminação fotografia (Flashes de mão e de estúdio, tripés, Girafas, Light Boom's, Mesa de produto para fotografia, Fundo de cenários); Trucas, LCD's, Leitores variados (VHS, MiniDV, DVD e Raspberry Pi), Projetores vídeo, Colunas ou sistemas de som, Retroprojectores, Episcópios, Projectores de slides.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):

Video and Audio Equipment (Handycam's, DSLR's, Camcorders, MiniDV, Tripods, Slider, Sound devices, Audio Recorders (H4n, H6), Professional Audio Mixers, Headphones, Perches, Windshields, Microphones, DI's, Pop-filter, Reflection filter, Mixing Desks, Compressors, Equalizers); AV Workstations; Lighting (Iodines, Fresnel, LED, Cutouts, Open Face), Reflectors, Diffusers, Color Correction Filters) Lighting Web (with multiple projectors, including Iodines, Fresnel, LED, Cutouts and Open Face), Dimmer's, Electrical board, Cromakey, Sound and video regie, platforms / practicable, CRT reference monitors; Magnifiers; Developing accessories; Photographic Cameras and accessories; Photography lighting (Handheld and studio flashes, Tripods, Giraffes, Light Boom's, Photo product table, Backdrop); Optical printer, LCD's, Miscellaneous Players (VHS, MiniDV, DVD and Raspberry Pi), Video Projectors, Speakers or Sound Systems, Overhead Projectors, Episcopes, Projectors of slides.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível.

8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação / Research Centre	Classificação (FCT) / Classification FCT	IES / HEI	N.º de docentes do CE integrados / Number of study programme teaching staff integrated	Observações / Observations
IFILNOVA - Instituto de Filosofia da Nova	Excelente	FCSH - Universidade Nova de Lisboa	1	
LIDA - Laboratório de Investigação em Design e Artes	Bom	Politecnico de Leiria-ESAD.CR	7	
CESEM -Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical	Muito Bom	FCSH - Universidade Nova de Lisboa	1	
Vicarte - Vidro e Cerâmica para as Artes	Excelente	FBUL - Universidade de Lisboa/FCT - Universidade Nova de Lisboa	1	
ICNOVA - Instituto de Comunicação da Nova	Excelente	FCSH - Universidade Nova de Lisboa	1	

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9bc227c9-7dc2-b5c4-cc9c-5d8792b7f25f>

8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/9bc227c9-7dc2-b5c4-cc9c-5d8792b7f25f>

8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos.

Para além de novas parcerias que o mestrado pretende celebrar e de novos projectos a que se possa associar, integrará desde já, podendo deles tirar partido a vários níveis, por exemplo em termos de apoio à produção dos projetos finais e sua divulgação, os seguintes projetos e protocolos/parcerias integrados e efetuados pela escola em áreas afins às do curso:

Projeto: Apoio à Formação de Estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino que ministrem cursos especializados na área do Cinema e do Audiovisual.

Cursos envolvidos: Som e Imagem (triénios 2014/2017 e 2017/2020).

Parceiros/entidades envolvidas: ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual.

Festival Impulso

<https://www.festivalimpulso.pt/impulso>

Cursos envolvidos: Som e Imagem

Protocolos:

Apordoc - Associação pelo Documentário - 2019

FEST - Associação Cultural

Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa

MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa

Parcerias:

Luca School of Arts - Parceria ERASMUS

Fundação Calouste Gulbenkian

O mestrado quer incentivar a produção e discussão de obras audio-visuais realizadas com meios técnicos profissionais e num grande espectro de modos de expressão, sempre que possível e justificável auscultando a sua actualidade e renovação no âmbito das possibilidades de trabalho abertas por presentes e futuras parcerias e protocolos, e através da respectiva integração em projetos de investigação científica. Com efeito, faz parte dos seus pressupostos promover actividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas que permitam aos alunos ligar-se à comunidade envolvente, e a redes universitárias de criação e pesquisa nacionais e internacionais, nomeadamente através de propostas de articulação dos campos artísticos, linguagens e tecnologias audio-visuais do ciclo de estudos quer com os projetos do LIDA, quer com a Cátedra Unesco, em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade, com sede na ESAD-CR, evidenciando as práticas do Som e da Imagem como ferramentas de investigação capazes de pôr em perspectiva o seu próprio fazer e os outros fazeres e saberes artísticos da Escola. Tratar-se-á, por exemplo, de: promover colaborações com o LIDA em linha com a sua missão, os seus objectivos e estratégias para 2020-23, no envolvimento dos alunos na investigação aplicada do centro, encorajando e suportando o seu trabalho científico, seja propondo uma linha de investigação específica na área das Artes do Som e da Imagem, seja tirando partido das componentes tecnológicas e artísticas do curso na preparação de profissionais especializados capazes de estar à altura dos novos desafios sociais e de desenvolvimento sustentável previstos no Programa-Quadro de Investigação e Inovação, Horizonte Europa (2021-27), fazendo-os ecoar no estado da arte das práticas artísticas audio-visuais contemporâneas, seja ainda, por extensão e inerência, dinamizando a transferência e disseminação de conhecimento experimental e teórico gerado neste âmbito.

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural and artistic activities developed in the area of the study programme.

In addition to new partnerships that the master wishes to integrate and new projects to which it can be associated in the near futur, the course can take immediate profit from several projects and partnerships where activities in areas close to those of the master take place or are made possible:

Project: Support for the formation of students who attend schools offering specialized courses in the area of Cinema and Audiovisual.

Degrees involved: Sound and Image (three years 2014/2017 and 2017/2020).

Partners / entities: ICA - Institute of Cinema and Audiovisual.

Impulse Festival

<https://www.festivalimpulso.pt/impulso>

Degrees involved: Sound and Image

Protocols:

Apordoc - Association for the Documentary - 2019

FEST - Cultural Association

Indie Lisboa - Lisbon International Independent Film Festival

MONSTRA - Lisbon Animation Festival

Partnerships:

Luca School of Arts - ERASMUS Partnership

Calouste Gulbenkian Foundation

The Master wants to encourage the production and discussion of audio-visual works performed with technical and professional means, in a wide range of modes of expression; in order to do this it will seek possibilities for their forthcoming and renewal in the frame of work opened by present and future partnerships and protocols, and through

their integration in scientific research projects. In fact, it's part of its assumptions to promote scientific, technological, cultural and artistic activities that allow students to connect with the community involved, and to engage in national and international university networks of creation and research; this will be made possible especially through the articulation of the study's programme artistic fields and actions, languages and audiovisual technologies, either with the LIDA projects, or with the UNESCO Chair in Arts and Culture, Cities and Creativity Management, thus rendering visible sound and image practices as research tools capable of putting into perspective the praxis-based and artistic knowledge of the school. This will be, for example:

to promote collaborations with LIDA in line with its mission, objectives and strategies for 2020-23, that would involve students in applied research at the center, encouraging and supporting their scientific work, be it through the creation of a specific line of research in the field of arts of sound and Image, be it through taking advantage of technological and artistic components of the programme in the preparation of specialized professionals that could meet, in their creative work, the new social and sustainable development challenges foreseen in the Horizon Europe, the Framework Programme for Research and Innovation (2021-27), be still through the promotion of the transference and dissemination of experimental and theoretical knowledge produced in this framework.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior público)

9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Na licenciatura de Som e Imagem, à qual este mestrado pretende dar continuidade ao nível do 2º ciclo, observa-se na plataforma de informação de Dados e Estatísticas de Cursos Superiores do Ministério da Educação e da Ciência que a taxa de desemprego registada pelo IEFP, para os diplomados do curso, situava-se em 2018 nos 7,5%. Por sua vez, a média nacional da taxa de desemprego situava-se nos 3,4% e para a área de formação a mesma taxa registava valores de 6,2%, pelo que os níveis de empregabilidade destas áreas rondam os 93%.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:

In the case of the degree of Sound and Image, to which this master intends to give continuity, according to the information site about data and statistics of higher education from the Ministry of Education and Science, the national average of unemployment rate registered by IEFP was in 2018, for the course graduates, at 7,5%. In turn, the national average unemployment rate was at 3,4% and the same rate in similar areas to that of the degree was at 6,2%, so that the average employability rate of these areas is set around 93%.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):

Se olharmos para os dados dos últimos 3 anos do curso de Som e Imagem relativos à procura deste ciclo de estudos por parte de potenciais estudantes verificamos que o número de candidatos é em geral superior ao número de vagas, e que estas foram sempre preenchidas a 100%; por outro lado, no ano de 2018/19 o número de candidatos que escolheram o curso como primeira opção voltou a sofrer um incremento (74 alunos para 65 vagas), depois de em 2017/18 ter crescido em relação ao ano anterior (61 contra 50, em 2016/17).

Por sua vez, no ranking das instituições de ensino superior público, universitário e politécnico, o curso de Som e Imagem, ocupava, a 31 Dezembro de 2015, face aos cursos congéneres, a 3ª posição (num total de 4 estabelecimentos), com uma taxa de empregabilidade de 82,6%.

O desempenho da licenciatura em Som e Imagem prova que existe procura e atractividade desta área de formação nos termos específicos oferecidos pela ESAD.CR e que este 2º ciclo pretende prolongar.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):

If we look at the numbers for the last three years of the course of Sound and Image, we can observe that the search rates recorded in the national access competitions show that the number of candidates is generally higher than the number of vacancies, and that these were always filled to 100%; On the other hand, in the year 2018/19 the number of candidates who chose the course as first option increased again (74 students for 65 vacancies), after having increased in 2017/18 if compared to the previous year (61 against 50 in 2016/17).

In turn, in the ranking of public higher education institutions, university and polytechnic, the course of Sound and Image, held in 31st December 2015, compared to similar courses, the 3rd position (amongst 4 establishments), with the rate of employability at 82,6%.

The degree in Sound and Image proves that there is demand and attractiveness of this training area as offered by ESAD.CR, and which this 2nd cycle intends to extend.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:

Não há outras entidades na região a lecionar ciclos de estudo similares.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:

There are no other entities in the region teaching similar study cycles.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com duração e estrutura semelhantes à proposta:

Audiovisual Arts (Master); Luca School of Arts, Bruxelas e Ghent, Bélgica

<https://www.luca-arts.be/en/opleiding/audiovisual-arts>

Cinema (Master) HEAD, Genebra, Suíça

<https://www.hesge.ch/head/formations-recherche/master-en-cinema>

Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing, França

<https://www.lefresnoy.net/fr>

Moving Image and Sound, Norwich University of the Arts, Inglaterra

<https://www.nua.ac.uk/study-at-nua/courses/ma-moving-image-sound/>

SOUND FOR THE MOVING IMAGE, Glasgow School of Art, Inglaterra

<http://www.gsa.ac.uk/study/graduate-degrees/sound-for-the-moving-image/>

Artes Visuales y Multimedia, Universitat Politècnica de València, Espanha

<https://www.upv.es/titulaciones/MUAVM/indexc.html>

Arte Multimédia, Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa, Portugal

<https://www.belasartes.ulisboa.pt/cursos/mestrados/arte-e-multimedia/>

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European Higher Education Area:

Audiovisual Arts (Master); Luca School of Arts, Bruxelas and Ghent, Belgium

<https://www.luca-arts.be/en/opleiding/audiovisual-arts>

Cinema (Master) HEAD, Geneva, Switzerland

<https://www.hesge.ch/head/formations-recherche/master-en-cinema>

Le Fresnoy Studio

National des Arts Contemporains, Tourcoing, France

<https://www.lefresnoy.net/fr>

Moving Image and Sound, Norwich University of the Arts, England

<https://www.nua.ac.uk/study-at-nua/courses/ma-moving-image-sound/>

SOUND FOR THE MOVING IMAGE, Glasgow School of Art, England

<http://www.gsa.ac.uk/study/graduate-degrees/sound-for-the-moving-image/>

Artes Visuales y Multimedia, Universitat Politècnica de València, Spain

<https://www.upv.es/titulaciones/MUAVM/indexc.html>

Arte Multimédia, Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa, Portugal

<https://www.belasartes.ulisboa.pt/cursos/mestrados/arte-e-multimedia/>

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:

O mestrado que mais se aproxima desta proposta - Audiovisual Arts, na Luca School of Arts - abrange também várias áreas disciplinares de criação com características distintas, assentes em meios de reproductibilidade técnica, mas tem, no entanto, uma estrutura diferente, assente em percursos autonomizados por ramos de especialização - realização cinematográfica, animação.

Das outras formações destacamos duas próximas do espírito desta proposta, mesmo se os âmbitos mais restrito do primeiro ou mais abrangente do último não são coincidentes:

o mestrado da HEAD em Cinema, no modo de conceber e formular a centralidade dos projectos audio-visuais dos alunos (embora não exactamente no âmbito da reunião precisa das áreas disciplinares aqui avançadas).

e o do Le Fresnoy, ao nível da concepção interdisciplinar da prática artística, com a sua pedagogia fundada na produção de obras diversas, cujo ponto comum é a integração de técnicas audio-visuais profissionais.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in the European Higher Education Area:

The closest master's degree to this proposal - Audiovisual Arts at the Luca School of Arts - also covers several disciplinary areas of creation with distinct characteristics, based on technical reproducibility means, but has, however, a different structure, based on autonomous pathways or branches of expertise - filmmaking, animation.

Of the other formations we highlight two close to the spirit of this proposal, even if the narrower scopes of the first or more comprehensive of the latter are not coincident:

HEAD's Masters Degree in Cinema, because of the way of conceiving and formulating the centrality of the students' audio-visual projects (even if not matching the exact reunion of the disciplinary areas proposed here).

and Le Fresnoy's, because of its interdisciplinary conception of artistic practice, with its pedagogy founded in the production of several kind of works, whose common point is the integration of professional audio-visual techniques.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço

11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

<sem resposta>

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

<sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço:

<sem resposta>

11.3. Institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:

<no answer>

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study programmes with in-service training mandatory by law)

Nome / Instituição ou estabelecimento a que pertence / Institution Name	Categoria Profissional / Professional Title	Habilitação Profissional (1)/ Professional qualifications (1)	Nº de anos de serviço / Nº of working years
---	---	---	---

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos

12.1. Pontos fortes:

1. Oportunidade de construção de um percurso individualizado e distinto na área das artes do som e da imagem
2. Contexto educativo singular que permite um diálogo intenso e um conhecimento aprofundado das práticas contemporâneas da criação nas artes e no design
3. Oferta consolidada de qualidade reconhecida e elevada taxa de procura do primeiro ciclo de estudos de Licenciatura em Som e Imagem existente na ESAD.CR
4. Metodologias de ensino-aprendizagem baseadas em projeto, utilizadas também nas formações de 1º ciclo, com desenvolvimento de projetos aplicados na área do mestrado
5. Cultura de desenvolvimento de projeto enraizada na ESAD.CR
6. Capacidade laboratorial e oficial para o desenvolvimento de projetos audio-visuais autónomos: novos estúdios de Som e de Imagem com características profissionais, bem equipados e atualizados, permitem ótimas condições de trabalho aos estudantes.
7. Possibilidade de utilizar equipamentos e espaços locais, resultantes de parcerias com entidades e instituições da região - o Centro de Juventude, o Centro Cultural e de Congressos, a Expo Oeste, nas Caldas da Rainha. Por outro lado, a escola receberá no final de 2019 um reforço significativo do seu material técnico, sobretudo na área do Cinema e Vídeo
8. Corpo docente altamente qualificado e/ou especialista com experiência profissional e académica relevante, demonstrando um nível elevado de produção técnica, científica e artística
9. Colaboração consolidada com entidades locais e nacionais e instituições culturais da região e do país, traduzida no desenvolvimento em parceria de inúmeros projectos de qualidade e impacto reconhecido
10. Centro de investigação recente, que obteve financiamento da FCT para o período de 2020-23, com o qual as actividades artísticas, de desenvolvimento tecnológico e de investigação científica do curso entrarão em articulação
11. Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade, com sede na ESAD-CR, que pretende estimular a articulação entre centros académicos e de investigação, instituições sociais e a comunidade, de modo a identificar propostas inovadoras que enriqueçam a atividade e perspectivas de ambas, e é por isso uma oportunidade para o lançamento e acolhimento de projetos com origem no mestrado que ponham a escola em diálogo com a realidade exterior, local e regional e a projectem depois para o plano nacional e internacional.

12.1. Strengths:

1. Opportunity of building an individualized and singular path in the field of arts of sound and image
2. Unique educational context that allows intense dialogue and a thorough knowledge of contemporary practices of creation in arts and design
3. Consolidated offer of recognized quality and high search rate of the Degree in Sound and Image of ESAD.CR;
4. Project-based teaching-learning methodologies, also used in 1st cycle courses, with development of projects applied in the master's area
5. Culture of project development rooted in ESAD.CR
6. Laboratory and workshop capacity for the development of audio-visual autonomous projects: new, well-equipped, up-to-date, professionally designed sound and image studios provide students with optimal working conditions.
7. Possibility of using local equipment and spaces resulting from partnerships with entities and institutions in the region - the Youth Center, the Cultural Congress Center, the Expo Oeste in Caldas da Rainha. On the other hand, by the end of 2019 the school will receive a significant reinforcement of its technical material, especially in the area of Cinema and Vídeo
8. Highly qualified and / or specialist faculty teachers with recognized professional experience and academic relevance demonstrating a high level of technical, scientific and artistic production
9. Consolidated collaboration with local and national organizations and cultural institutions in the region and in the country, reflected in the development in partnership of numerous projects of recognized quality and impact
10. Newly established research center, which was funded by FCT for the period 2020-23, with which the artistic activities and the activities of technological development and of scientific research will come into play
11. UNESCO Chair in the Management of Arts and Culture, Cities and Creativity, based at ESAD.CR, which aims to stimulate the articulation between academic and research centers, social institutions and the community, in order to identify innovative proposals that enrich the activity and perspectives of both, and is therefore an opportunity for the launch and hosting of projects originating from the Master that put the school in dialogue with the external reality, local and regional, and then project it nationally and internationally.

12.2. Pontos fracos:

1. Escassez de cursos congéneres no espaço europeu com formação em todas as áreas do Mestrado em Artes do Som e da Imagem.

12.2. Weaknesses:

1. Few similar study programmes in Europe with training offer in all the areas of the Master in Arts of Sound and Image.

12.3. Oportunidades:

1. Criação de um curso especializado, orientado para a prática autoral, dando continuidade à Licenciatura em Som e Imagem e garantindo a transição bem sucedida para o 2º ciclo do ensino superior
2. Consolidação da oferta formativa da Escola na área do Som e Imagem, alargando-a explicitamente a uma abordagem artística da criação audio-visual, por sua vez associada a uma reflexão e experimentação sobre as condições históricas e atuais que a permitem, indissociáveis das transformações recentes dos meios e modos expressivos do cinema, do vídeo, da fotografia e da música e do som, cada vez mais disseminados e integrados digitalmente por uma série de novos suportes, canais e redes de comunicação
3. Diversificação de oportunidades para jovens criadores que queiram realizar as suas obras no território das artes do som e da imagem, demarcando-se do contexto de produção tradicional: o mestrado incentiva estratégias e estruturas

de produção inovadoras, determinadas por uma economia de meios capaz de refletir a abertura trazida ao cinema, ao vídeo, à prática fotográfica, às artes sonoras, pelas tecnologias digitais, tornando-os simultaneamente mais acessíveis e permeáveis a toda a espécie de explorações e experimentações

4.Consolidação de um perfil profissional e/ou artístico para o sector das artes e da cultura ancorado na prática e problematização das áreas artísticas do audio-visual respondendo a necessidades fundamentais desse sector através da formação de profissionais e criadores altamente qualificados, com capacidade para planificar e resolver projetos em artes do som e da imagem numa perspectiva inter-disciplinar, incidindo nos aspectos criativos, conceptuais, técnicos e reflexivos, conjugando o espírito crítico da experimentação e investigação artística aplicada e das humanidades com a exploração das tecnologias audio-visuais enquadradas pela cultura digital contemporânea

5.Sinergias com todos os cursos da ESAD.CR, através do envolvimento em ações e projetos de interesse comum. Tal poderá ainda sair reforçado com o recém-criado centro de investigação na escola que pretende dinamizar a inter-disciplinaridade das várias áreas científicas e pedagógicas e que obteve financiamento da FCT para o período de 2120-23.

6.Integração da prática artística em artes do som e da imagem no contexto de investigação do LIDA, em consistência com os seus objetivos e linhas de pesquisa fundamentais, enquadrado pelo pilar dos Desafios Globais e Competitividade Industrial do Programa-Quadro de Apoio à Investigação e Inovação do Horizonte Europeu 2021-27, por sua vez alinhados com as políticas europeias de desenvolvimento sustentável

7.Articulação dos projetos do curso com os da Cátedra Unesco

8.Apoio a atividades curriculares através de novo protocolo com o ICA, que visa o apoio à produção e divulgação de objetos audio-visuais no âmbito curricular e para os alunos finalistas, estando já contemplado o apoio ao mestrado em Artes do Som e da Imagem.

12.3. Opportunities:

1.Creation of a specialized and project-oriented course, that gives continuity to the Degree in Sound and Image, thus stimulating the successful transition to the 2nd cycle of higher education

2.Consolidation of the formative offer of the School in the area of Sound and Image, explicitly extending it to an artistic approach to audio-visual creation, in turn associated with a reflection and experimentation on the historical and current conditions that allow it, inseparable from recent transformations of the expressive tools and modes of cinema, video, photography and music and sound, increasingly digitally disseminated and integrated by a series of new media, channels and communication networks

3. Diversification of opportunities for young creators wishing to do their work in the field of sound and image arts, setting themselves apart from the traditional production context: the programme encourages innovative production strategies and structures, determined by a resource economy capable of reflecting the openness brought to film, video, photographic practice, sound arts by digital technologies, while making them more accessible and permeable to all kinds of explorations and experiments

4.Consolidation of a professional and / or artistic profile for the arts and culture sector anchored in the practice and problematization of the audio-visual arts areas, meeting the fundamental needs of this sector through the training of highly qualified professionals and creators, capable of planning and solving projects in the arts of sound and image in an interdisciplinary perspective, focusing on creative, conceptual, technical and reflexive aspects, combining the critical spirit of experimentation and applied artistic research and of the humanities with the exploration of audiovisual technologies framed by contemporary digital culture

5. Synergies with all ESAD.CR degrees through involvement in actions and projects of common interest. This could also be reinforced by the research center at the school, which aims to streamline the interdisciplinarity of the various scientific and pedagogical areas and which received funding from the FCT for the period 2120-23.

6.Integration of artistic practice in sound and image arts in LIDA's research context, consistent with its objectives and fundamental lines of research, framed by the Global Challenges and Industrial Competitiveness pillar of the Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation 2021-27, in turn aligned with European policies for sustainable development.

7. Articulation of Master's programme projects with those of the UNESCO Chair.

8.Support for curricular activities through a new protocol with ICA, which aims to support the production and dissemination of audio-visual objects for the finalists students of the master's degree in Arts of Sound and Image.

12.4. Constrangimentos:

1.Deficiente percepção pública e comunicação informada sobre a importância estratégica do sector das artes e da cultura na construção de um desenvolvimento sustentável e da importância social, económica, para além de patrimonial, da prática artística, profissional e autoral qualificada, nomeadamente no contexto das chamadas indústrias criativas e culturais.

2. Insuficiente investimento no ensino superior público e na investigação aplicada

3. Dificuldades financeiras das famílias ou dos estudantes.

12.4. Threats:

1. Defective public perception and informed communication about the strategic importance of the sector of arts and culture in contributing to a sustainable development and about the social, economic importance of a qualified professional and authorial artistic practice, particularly in the frame of the so-called creative and cultural industries

2. Insufficient public investment in higher education and applied research

3. Financial difficulties of families or students.

12.5. Conclusões:

Da análise crítica à proposta de criação do Mestrado em Artes do Som e da Imagem ressalta o seguinte desafio à implementação do curso: afirmar a relevância de uma formação artística avançada e de qualidade em som e imagem, não só do ponto de vista da mais valia que constitui a especialização profissional aprofundada oferecida nas áreas

técnicas dominantes do ciclo, mas sobretudo na perspectiva do valor acrescentado trazido pela aplicação das metodologias de investigação próprias das artes do som e da imagem à realização de projetos e obras de criação audio-visual - a afirmação do potencial e do valor da produção artística neste âmbito decorre de novos contributos para o desenvolvimento do conhecimento e da reflexão em torno das práticas artísticas, a partir dos meios audio-visuais. Para que tal seja possível o mestrado terá de aliar à produção das obras audio-visuais dos estudantes, quer uma política de difusão ambiciosa, que terá de passar pela divulgação, sob a forma de exposições e eventos, dos seus projetos finais, quer a sua integração no âmbito de projetos e linhas de investigação proporcionadas pelo mestrado, nomeadamente em colaboração com o LIDA e com a cátedra Unesco.

Já os pontos fortes e oportunidades identificados demonstram que a oferta formativa do mestrado contribuirá para o aumento da diversidade de formação existente na Escola, com benefícios para a instituição. Com efeito, este mestrado dá seguimento e fixa na ESAD.CR uma área de criação e investigação que se pode tornar muito importante para o seu projeto educativo e cultural. O seu arranque não exige recursos humanos, físicos, materiais e tecnológicos substancialmente diferentes dos que a ESAD.CR já dispõe, ao mesmo tempo que permite proporcionar à Escola uma oferta formativa na área do Cinema e Vídeo, da Fotografia e das Artes Sonoras que a diferencia no panorama do ensino superior Português, dando-lhe atualidade e reforçando parcerias com instituições de referência neste âmbito, por exemplo, o ICA, através do apoio já previsto aos objectos audio-visuais dos alunos, na área do Cinema e do Vídeo. O mestrado em Artes do Som e da Imagem proporciona um seguimento consistente da actual formação em Som e Imagem e a aquisição de competências de nível mais avançado. A realização dos projetos finais permitirá um acréscimo da investigação e experimentação artística pelos meios tecnológicos de expressão audio-visual, fomentando a investigação específica e interdisciplinar nas áreas do cinema e do vídeo, da fotografia e das artes sonoras, e que poderá vir a ser integrada pelo recente centro de investigação da escola, bem como potenciada por eventuais futuras parcerias com outras escolas e entidades relevantes a este nível. Ao mesmo tempo, o mestrado, ao servir igualmente para consolidar conhecimentos e valências técnicas ao nível de pelo menos uma área de especialização, permitirá aos alunos que o desejarem direccionar o currículo para a vertente profissionalizante de mercado.

12.5. Conclusions:

The critical analysis of this proposal for a Master's degree in Arts of Sound and Image reveals the following challenge to the implementation of the course: to assert the relevance of a high qualified artistic training in sound and image, not only from the point of view of what it can add to the professional expertise in the dominant technical areas of the study programme, but above all from the perspective of the added value brought about by the application of the arts of sound and image research methodologies to the realization of projects and works of audio-visual creation - the assertion of the potential and value of artistic production in this area stems from new contributions to the development of knowledge and reflection on the artistic practices, through audio-visual means. For this to be possible, the master's degree will have to combine the production of the students' audiovisual works, either with an ambitious dissemination policy, that will have to take the form of events and exhibitions of its final projects, or their integration within projects and lines of research provided by the Master, namely in collaboration with LIDA and the UNESCO Chair.

Already the strengths and opportunities identified show that the study programme proposed by the master will contribute to increasing the existing training diversity at the school, with benefits for the institution. Indeed, this master gives continuity to and fixes in ESAD.CR an area of creation and research that can be very important for its educational and cultural project. The master does not require human, physical, material and technological resources substantially different from those

ESAD.CR already has and, at the same time, provides the school with a training offer in the area of Cinema and Video, photography and Sonic Arts that differentiates it in the panorama of higher education portuguese institutions, helping to reinforce partnerships with leading institutions in this field for example, the ICA, through the support already programmed for producing the audio-visual projects of the students in the area of Film and Video.

The master's degree in Arts of Sound and Image presents a consistent follow up of current training in Sound and Image through the acquisition of more advanced skills. The conclusion of final projects will allow an improvement of research and artistic experimentation by technological means of audio-visual expression, fostering specific and interdisciplinary research in the areas of film and video, photography and sonic arts, and which may be integrated by the School's Research Center, and reinforced by possible future partnerships with other relevant Schools and Universities. At the same time, the master, while also serving to consolidate technical knowledge and skills in several areas of expertise, will enable students, who wish to do so, to direct their curriculum towards the market needs in the field.